NEW
鄂美经典
全新上市

完全绘本

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

服装速写技法

COMPLETE DRAWING GUIDE

胡晓东 著







VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

COMPELETE DRAWING GUIDE

完全绘本

服装速写技法

胡晓东 著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社



Careful what you think.



HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Contents
目 录

Chapter 1
时装速写 1

Chapter 2
时装速写的艺术语言 4

Chapter 3
速写的工具和材料 8

Chapter 4
应当具备的相关知识 10

Chapter 5
时装速写的学习方法 44

Chapter 6
时装速写技法 67

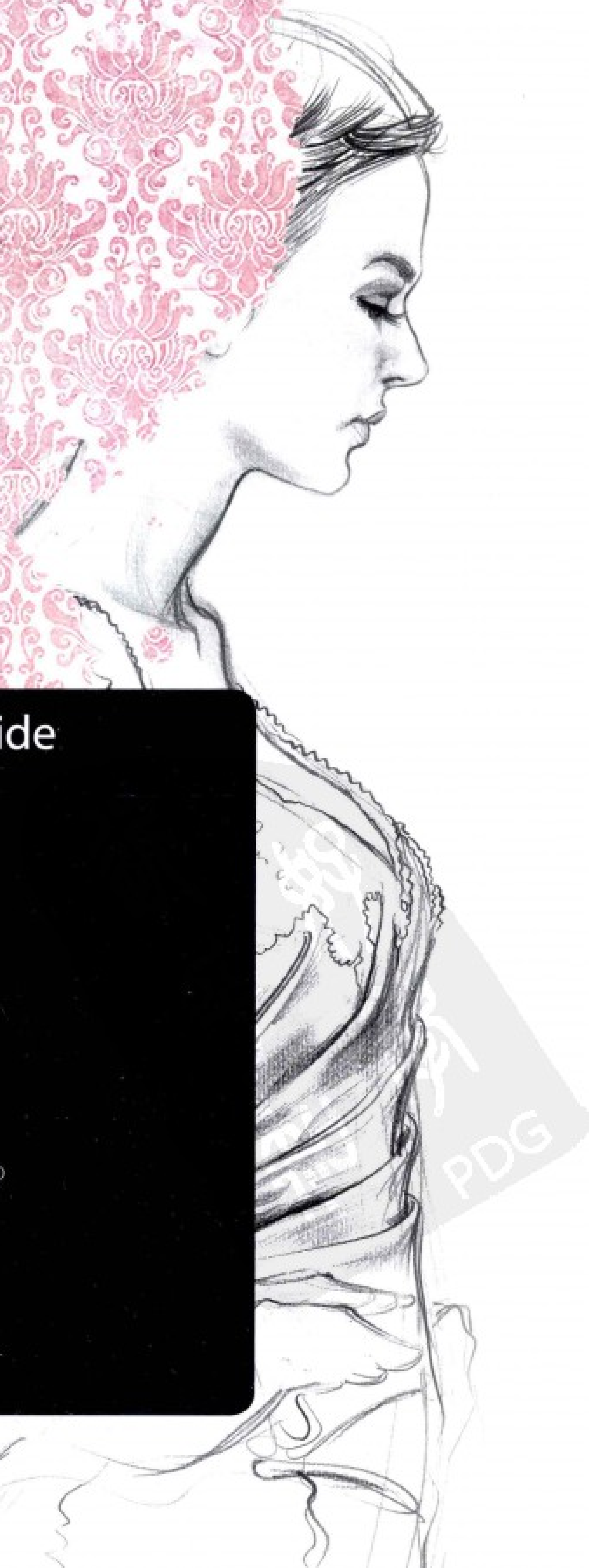
Chapter 7
时装速写欣赏 98

Preface
前 言

一般我们是把速写作为造型艺术基础能力训练的手段来看待的，从目的论的角度来看，速写是为了获得基本的造型能力，因此，准确和快速是速写的基本要求。时装速写训练是提高专业基础能力的重要手段之一，它主要针对两个目的：一是服装设计图的准确和快速表现；二是时装插画造型能力的基础。

时装速写的练习可以促使绘画基础训练尽快向专业设计的表现技法转换，树立专业学习的信心，同时还能促使我们从专业角度关注时尚，关注设计，关注品牌，关注设计大师，快速捕捉设计灵感，流行信息等。本书提倡从人体结构、人体动态、艺术语言、服装造型结构、表现技巧等方面训练时装速写。勤能补拙，多下功夫，天道酬勤！由量到质的积累才可能画好时装速写，才可能达到设计思想的充分记录和自由表达！

本书的编写得到了湖北省服饰艺术与文化中心的大力支持，特此表示感谢！



Complete Drawing Guide

图书在版编目（CIP）数据

服装速写技法 / 胡晓东著.
一武汉：湖北美术出版社，2011.7
(完全绘本)
ISBN 978-7-5394-4217-4

Ⅰ. ①服… Ⅱ. ①胡… Ⅲ. ①服装一设计一速写技法
一高等学校一教材 Ⅳ. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第104928号

出版发行：湖北美术出版社
地　　址：武汉市雄楚大街268号B座
电　　话：027-87679522（市场部）87679548（编辑部）
邮政编码：430070
印　　刷：武汉精一印刷有限公司
开　　本：635mm×965mm 1/8
印　　张：15
印　　数：4000
版　　次：2011年7月第1版　2011年7月第1次印刷
定　　价：45.00元



Chapter 1

时装速写

21世纪的今天，纷纭变幻的现代艺术令人捉摸不定，但我们却通过大量文字、图片、影像等传媒工具，在一定的程度上对之有所了解。与当代时尚相关联的艺术样式诸如时装、动漫、插画等等丰富多彩。当把我们的目光落在时装速写这个小小的艺术种类上的时候，又会对其作怎样的思考呢？

速写【sketch】顾名思义是一种快速的写生方法。速写是中国原创词汇，属于素描的范畴。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。从广泛的意义上来说，它是一切艺术思维的萌芽状态。这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。现当代实用美术与纯美术的界限模糊，时装速写同样也是设计师创作不可缺少的准备阶段和记录手段。

时装速写，既有其在语言、手法上的独特性，同时又具备与其它艺术门类相互渗透的可能性；它既是服装设计造型艺术基础能力的一种训练手段，又是一种设计思维的艺术表达方式；既可以被当成名词，指时装速写作品，又可以作为动词，指时装绘画的一种行为状态，一种设计表达及绘画能力的实施过程。一般来说速写作为造型基础训练的手段之一，是相对于长期素描而存在的。它属于素描这个总的范畴，可理解为一种在较短的时间内完成的、简练的、直记式的素描。另外，从字面上看，速写又具有一定的限定性，指在短时间内写生或在短时间内完成的写生作品。我们有时很难区分速写与素描，特别是速写与短期素描的差别，不仅如此，速写有时还跃出素描的范畴进入色彩领域，速写甚至可用来快速地记录色彩关系。作为具有专业方向的时装速写也同样具备上述的所有特征。



时装画与纯绘画的关系是不可忽视的，从专业方向看时装速写就是为了准确地了解人体结构和比例，为了能迅速表现着装人体和设计意图而进行的绘画基本功的训练，是学画时装画或时装设计图时不可缺少的一种基础训练。它是一种简捷、精练的设计绘画手段或表现形式，有时其直觉感受多于理性分析，主动造型多于被动摹仿。时装速写为时装设计提供了最基本的、最快速的语言表达方式。

在时装速写的教学中，只有从速写的目的出发，有关速写的方法、样式、手段等才可能被清楚地解释。一般我们是把速写作为造型艺术基础能力训练的手段来看待的，从目的论的角度来看，时装速写首先是为了获得基本的设计造型能力，因此，准确和快速是速写的两个最基本要求。另外更高的要求是设计思维的充分记录和自由表达。

我们从专业角度来看看时装速写服务的终极目标：

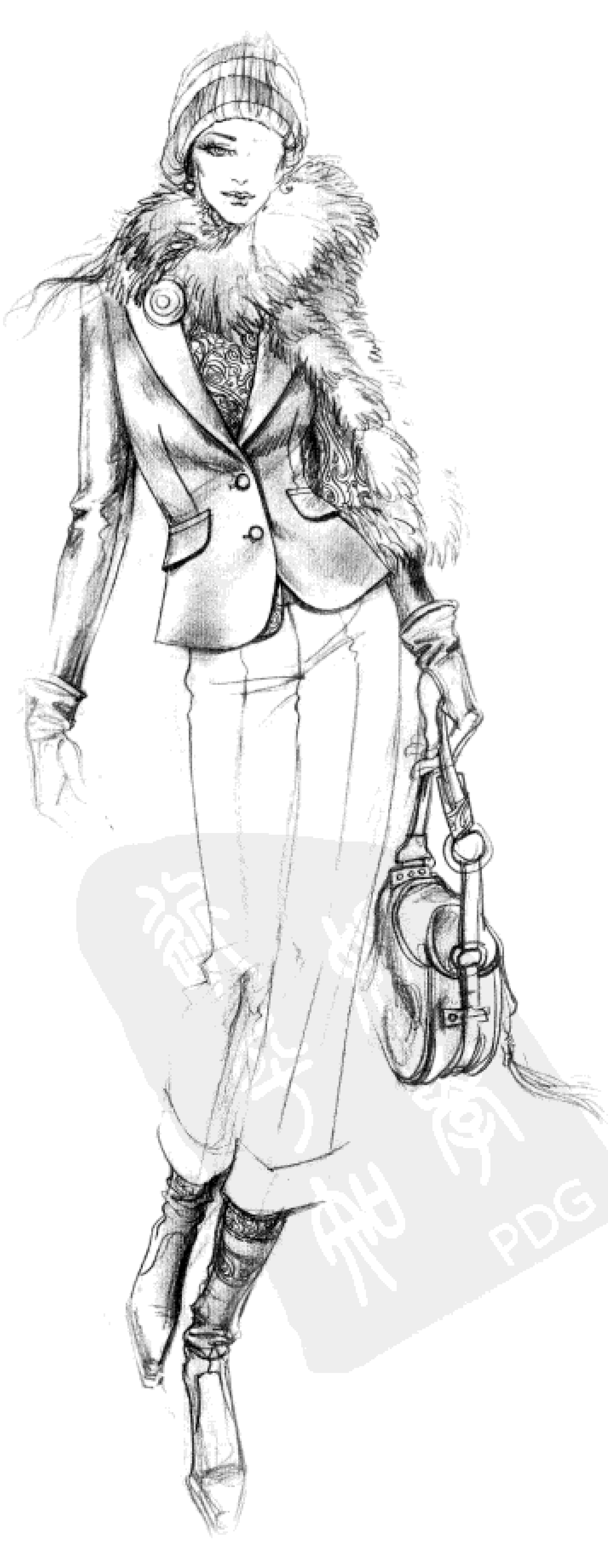
1. 时装设计图
2. 时装插画
3. 设计灵感
4. copy记录

学画时装速写，天赋自然十分重要，但作为基础技法的速写，任何人只要是通过勤奋，并遵循正确的学习方法都可以掌握，因为手的灵巧性和感觉的敏锐性都是可以通过训练来提高的。因此，养成画速写的习惯，身边常带有笔、纸和速写本，对于初学者来说是一个非常良好的建议。

在时装速写的学习过程中，有效地使用范画是十分重要的。初学者在开始学习时可能会更多地依赖文字去领会速写的要领，但随着学习的深入和训练的增加，领悟设计、读画、体会优秀的范画将越来越重要，因为一件优秀的作品不仅涵载了作者的想法，而且包含了正确的观察和表现方法。向优秀的作品学习，也是学画时装速写的一种重要方法。

事实上，对于许多造型艺术家来说，速写几乎伴随了其一生的艺术实践。艺术家为了捕捉住快速流变的生活（速写不仅常被用来收集创作的素材，而且可记录许多偶然的创作契机），或为记录下艺术家、设计师头脑中瞬间的想法、感受、灵感等等，常采用速写这种方式。这不仅仅是因为速写方式的直记性，而且因为速写是一种只要身边有一枝笔、一张纸就可以完成的艺术品，它几乎是造型艺术中最为方便的艺术形式和艺术手段，它具备了其它造型艺术手段不可替代的优越性。从这个意义上来看，它是一切艺术思维的萌芽状态，具有独立的审美价值。









Chapter 2

时装速写的艺术语言



构成一件绘画作品的基本语言是形与色。在绘画基础训练中，习惯上将形的训练纳入素描课程。而形又涉及点、线、面三个基本语言单位，在点、线、面三个基本语言单位中，点又是最基本的单位，因为我们可以将线理解为点的运动轨迹，将面理解为扩大了的点、线。在这里，我们所说的时装速写的艺术语言，其实是指时装速写所采用的造型手段。这些手段包括线条、明暗、色块等。由于表现风格的不同，个体的审美差异，以及在面对对象时的感受和速写的目的不同等，这些手段在被选择时都是有所侧重的，而其中线条几乎为时装速写的首选方法。

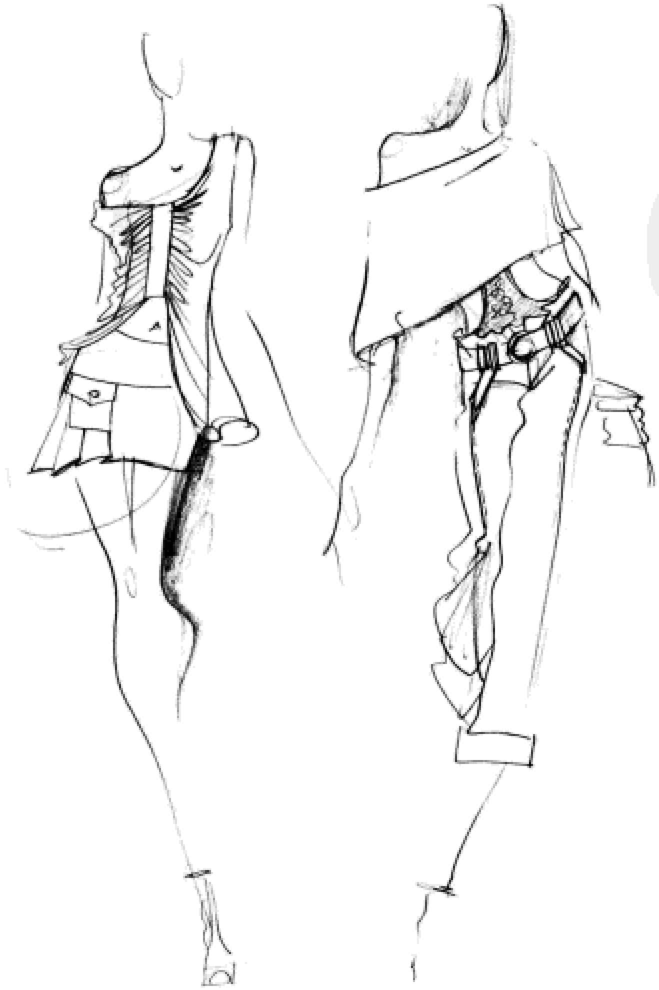
线条

人类早期艺术活动中的绘画（这里指原始绘画），以及与之相似的儿童绘画，已经显示人们运用线条的本能。最常见的是用线条来区分物象与背景，这就是通常我们所说的“轮郭线”。在画家眼中，轮郭线并不只是被当做区分形象与背景的边线来看待的，还兼有暗示形体与空间的作用。认真体会轮廓线在表现力度上的差异，对一个想用线条来尝试画时装速写的人来说，将不无裨益。

从线条与线条的关系来看，线条之间有穿插、重叠、疏密、粗细以及曲直、长短等等对比。这些对比丰富了线条作为艺术语言的表现力。但是，对于学生和初学者来说，这些所谓线条首先要落到造型的实处，避免出现时装速写中常见的空、油、飘等毛病。时装速写的用线还有很大一部分要建立在对服装结构的理解上。

只要有枝笔在纸上画过，就会留下线条。线条可以说是时装速写中最方便的语言。速写要求在一个相对较短的时间里完成，线条被广泛使用也就成为必然。无论在中国，还是在西方，许多艺术家都为我们留下了线条速写的范例，认真地体会这些范例，对学画速写的人来说是极有帮助的。









明暗

在传统中国绘画中，线条具有举足轻重的作用。线描法是传统中国绘画的主要基本技法。中国人在其长期的绘画实践中，丰富了线条的表现语言。然而，在面对更为丰富的自然时，线条依然有它表现上的局限性。于是，我们不得不谈谈速写的另一个语言——明暗。

自然界中，明暗是由光投射到物象上产生的。明暗作为艺术语言的产生和完善基于人类渴望艺术与自然相匹配的心理需要。在西方，经历代画家的努力，明暗这套艺术语言已经相当完善。

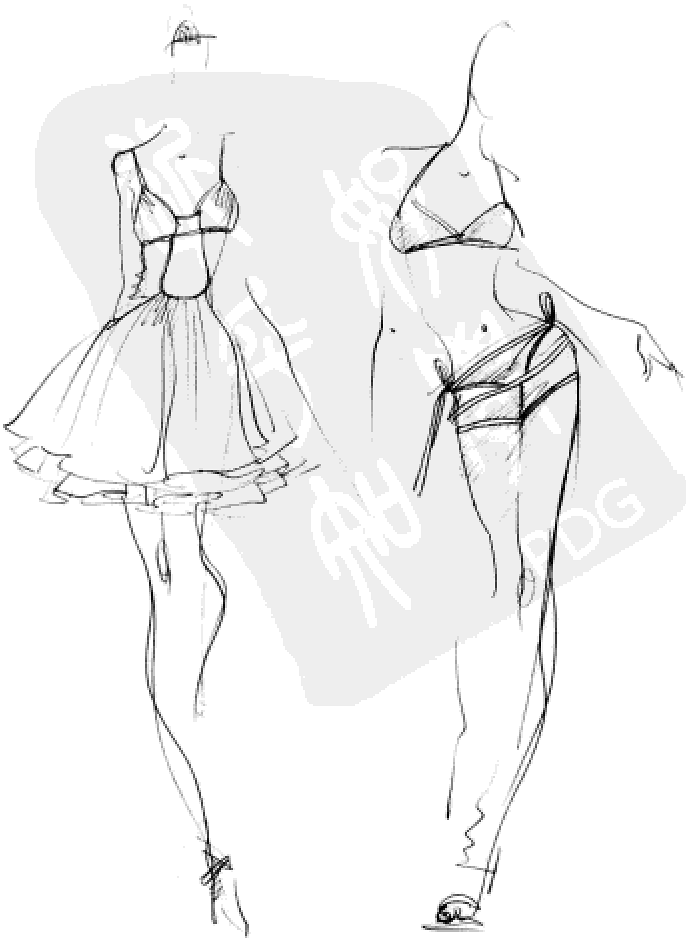
由于个体物象构造和形体上的差异，光在投射到这些物象的表面时，明暗会产生丰富的调子变化，在最亮与最暗的调子之间存在着无数个中间调子，在纸平面上通过对这些调子的描绘，在人的视觉上会产生空间和立体的幻觉。这其中物象本身在构造上形体上的差异是调子变化的根本所在。结构和调子不是对立的两个因素，它们是相互依存的。结构只有通过调子才能得到体现，调子只有以结构为依据才能不流于空洞、表面。也就是说，丰富变化的调子也是表现结构的一种手段。

明暗在作为一种艺术语言时，不仅仅指在明暗关系上与自然相匹配，而且指画面自身的明暗色域的分布。这样，明暗自身即存在独立的审美价值。在表现情调、烘托气氛时，明暗语言是经常被使用的。

作为艺术语言或表现手段，明暗在长期素描中的运用远远多于在速写中的运用。因为速写大多在一个较短的时间里完成，而明暗语言的充分实现需要一个较宽裕的时间。由于某些特定的环境气氛、特定的人物形象，以及创作对素材的需要等等，明暗语言还是经常现出在速写之中，最常见的是它与线条结合使用，这就是通常所称的“线面结合”的表现手法。在这里“面”包括两种含义，一是指被画对象本身形体结构上的面，二是指在特定光线下所产生的阴影暗面。“线面结合”的手法可以使时装速写画得相对深入，细节交待得相对丰富。

色块

时装速写中的色块是从速写语言的角度来说的。从材料工具及表现方法来看，主要是指在速写时用某些颜料或墨汁薄涂而产生的一种效果。这种方法亦称薄涂法。薄涂通常与线条结合起来使用，以表现特殊的气氛以及使速写产生特殊的效果。薄涂液可调出丰富的浓淡变化，这样的薄涂事实上已属于明暗语言。而这里主要是指通过平涂而产生的色块，同时还涉及工具和材料的表现技巧。用色块薄涂很适合表现服装的整体廓形，剪影式形态效果非常强烈。



平面和立体

就造型而言，平面化和立体效果也可以作为表现语言来理解。

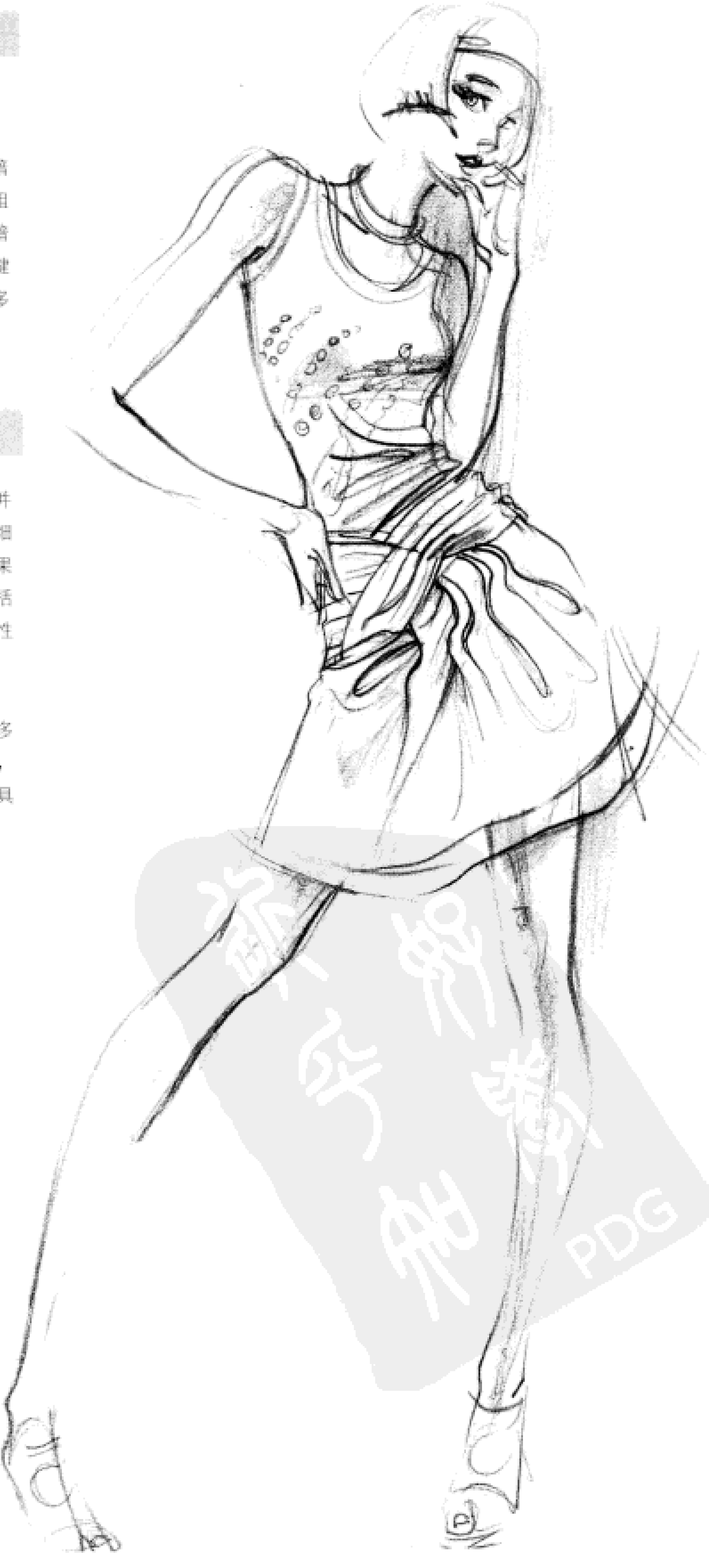
一般人们会认为线条、平涂的色块适合表现平面化的效果，明暗或线面结合适合表现立体化的效果。其实不然，线条的穿插组合、平涂色块有规律的组织变化仍然可以表现立体的造型，明暗或线面结合的方式则可以让平面化的效果更具丰富的形式，关键在于画面不同风格的追求和语言的表达方式。这其中还是需要多一份细心的体会和揣摸，万不可教条。

取舍关系

所谓“取”，就是时装速写要抓住被描绘对象最生动的东西，并对其作较为明确和相对深入的描绘，尤其是在表现服装的结构细节方面。反之则作大胆的概括，舍去一些不必要的影响服装效果的细节，此为“舍”。这里要提醒初学者的是，所谓舍弃、概括并不意谓着草率，速写的简练也不是简单，这其中自有其规律性存在。

综上所述，时装速写的艺术语言，是一个十分丰富的东西，许多方面是相互关联在一起的。时装速写作为商业绘画的一种形式，其语言不仅要涉及所运用的表现手段，而且还涉及到一定的工具和材料。







Chapter 3

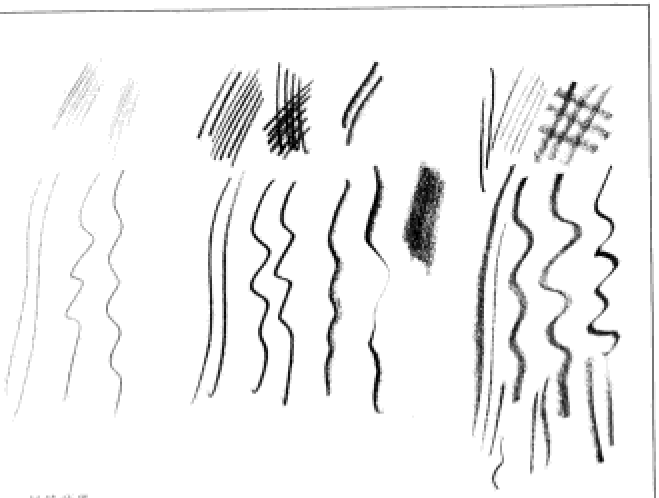
速写的工具和材料

绘画作品的产生离不开对某些工具和材料的使用。时装速写同样也不例外，不同的工具和材料可产生不同的视觉效果。

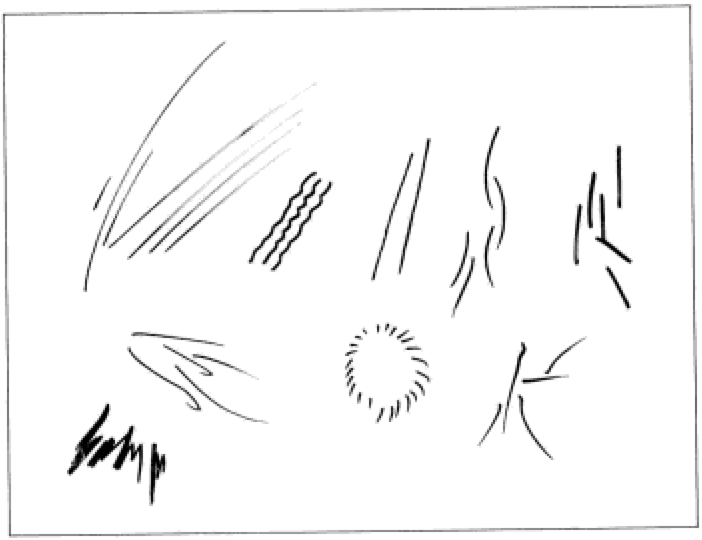
我们将对速写常用的一些工具和材料作分类介绍。
笔：铅笔、炭笔、炭精条、木炭条、钢笔、针管笔、毛笔等。
纸：事实上任何一种纸张都可以用来画速写，不同的笔作用在不同的纸上会产生不同的视觉效果。

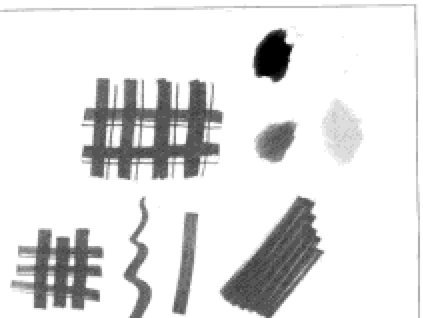
这需要画速写的人在实践中多加体验，并培养起对材料视觉效果的敏感性，从而选择个人最喜爱的工具和材料。任何工具和材料都可能在作画时产生特定的效果，而这些效果需要学画者在长期的速写实践中发现并掌握它的。各种工具和材料，自有它的长处和局限性；一种视觉上的效果又跟某种特定的工具和材料的使用分不开。所以，学习画时装速写对工具和材料的了解和掌握是十分重要的。

PDG

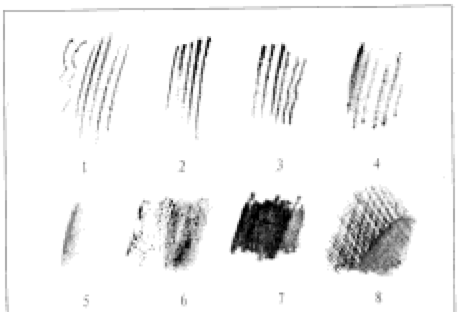


铅笔效果

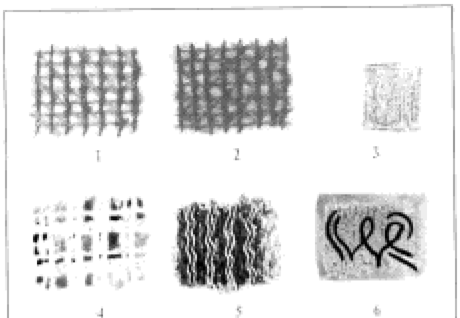




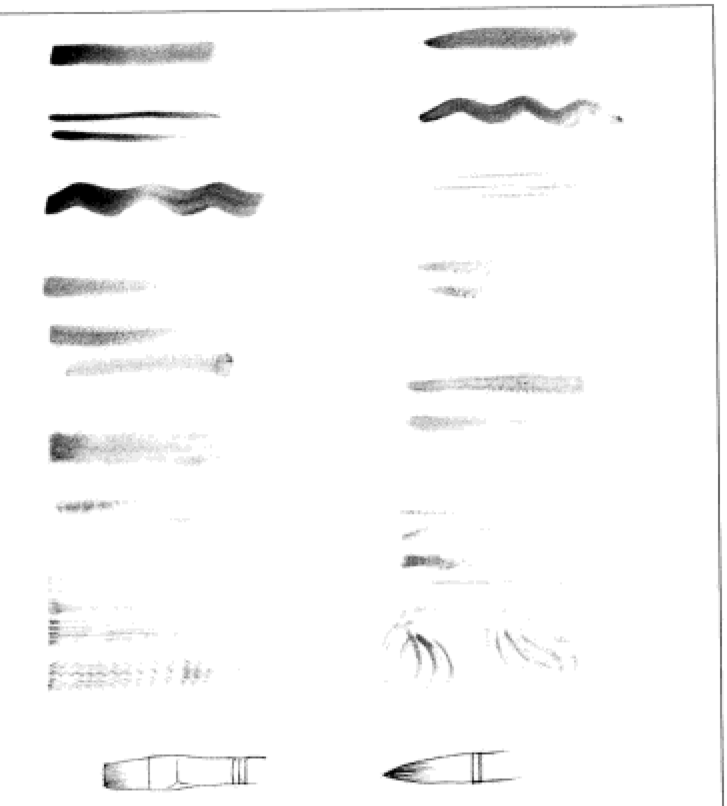
马克笔效果



水溶性铅笔效果



蜡笔、油画棒效果



尼龙毫画效果

毛笔效果

▲ 水溶性彩色铅笔效果

1. 与非水溶性铅笔相同的效果。
2. 笔头沾水后画的效果。
3. 先用清水铺底水，水没干时画的效果。
4. 先画线条，后用水染的效果。
5. 把笔芯当做固体水彩的效果，适宜小面积使用。
6. 笔头平铺纸面后用水染的效果。
7. 清水铺底后笔头平铺画的效果。
8. 清水铺底后用不同颜色的线条交织着画的效果。

▲ 蜡笔、油画棒效果

1. 几种颜色交织着画的效果。
2. 几种颜色交织着画然后用手指揉擦混合的效果。
3. 颜色叠加混合的效果。
4. 画好条格后用清水铺底色的效果。
5. 浅色铺底深色覆盖，再用小刀、牙签等硬物刮出图形的效果。
6. 先用油画棒铺底色，后用水彩铺底，干后在上面作画的效果。



Chapter 4

应当具备的相关知识

1. 观察与表现

视觉艺术离不开眼睛的观察，绘画能力的提高有赖于习画者观察方式的改变和观察能力的提高。观察方式和观察能力，远比技法手段更为根本。

举一个画人物的例子。一个初学者往往会碰到这样的情况：当他拿起笔来，尽自己所能把见到的东西准确地画下来之后，常会发现不仅人的比例不舒服（头画大了，手画小了等等），而且人的动态也很别扭，画的线条支离破碎、继继续续。为什么会这样？其实，毛病就出在他动笔之前对所画的对象缺少一个整体的观察，脑子里没有形成所画对象的整体印象；动笔时，没有整体观念作指导，看到哪里画到哪里，看一眼画一笔，画手时只看到手，而不会去看一看手和头的比例关系，手和手臂的比例关系，局部和局部之间缺少联系。

整体观察就是在观察的时候，运用整体观念指导眼睛将对象的各个局部联系起来看，对所画对象的大致比例、运动规律，以及所处角度所产生的透视变形等因素做到心中有数，明白各个局部在全局中所起的作用。有了这样的准备后，下笔才能准确，线条才能连贯，作品才能有一气呵成之感。

有了正确的观察方法之后，我们自然要涉及到表现方法。我们所说的表现方法是指时装速写在画法上的特点，或者说是时装速写的技法特点，即整体观察，先从局部入手，也可整体观察定框架，再从局部入手。

时装速写的整体观察，实际上是要求画速写的人对所画对象的全局做到胸有成竹，通过观察激发起速写表现的欲望并能选择最有表现力的角度和手段。然后，果断、肯定地下笔，下笔就要有造形，下笔就要力图得到速写所要的最后形象，如果发现不对，再加第二笔。可以说，速写的过程是在形象局部推移中完成的。一般时装速写下笔是先抓大的人体动态，再从对象主要部位或者服装主要特征开始的，最后服装的廓形、结构分割表现都要充分和明确。只有这样，速写者才可能用速写捕捉模特转瞬即逝的精彩片断，快速地把握服装整体廓形与结构，细节的关系，速写才能在有限的时间内达到其自身的目的。时装速写在表现五官和发型的时候可以程式化，也可以省略五官。在表现设计图动态时，也有一套程式化的规律。

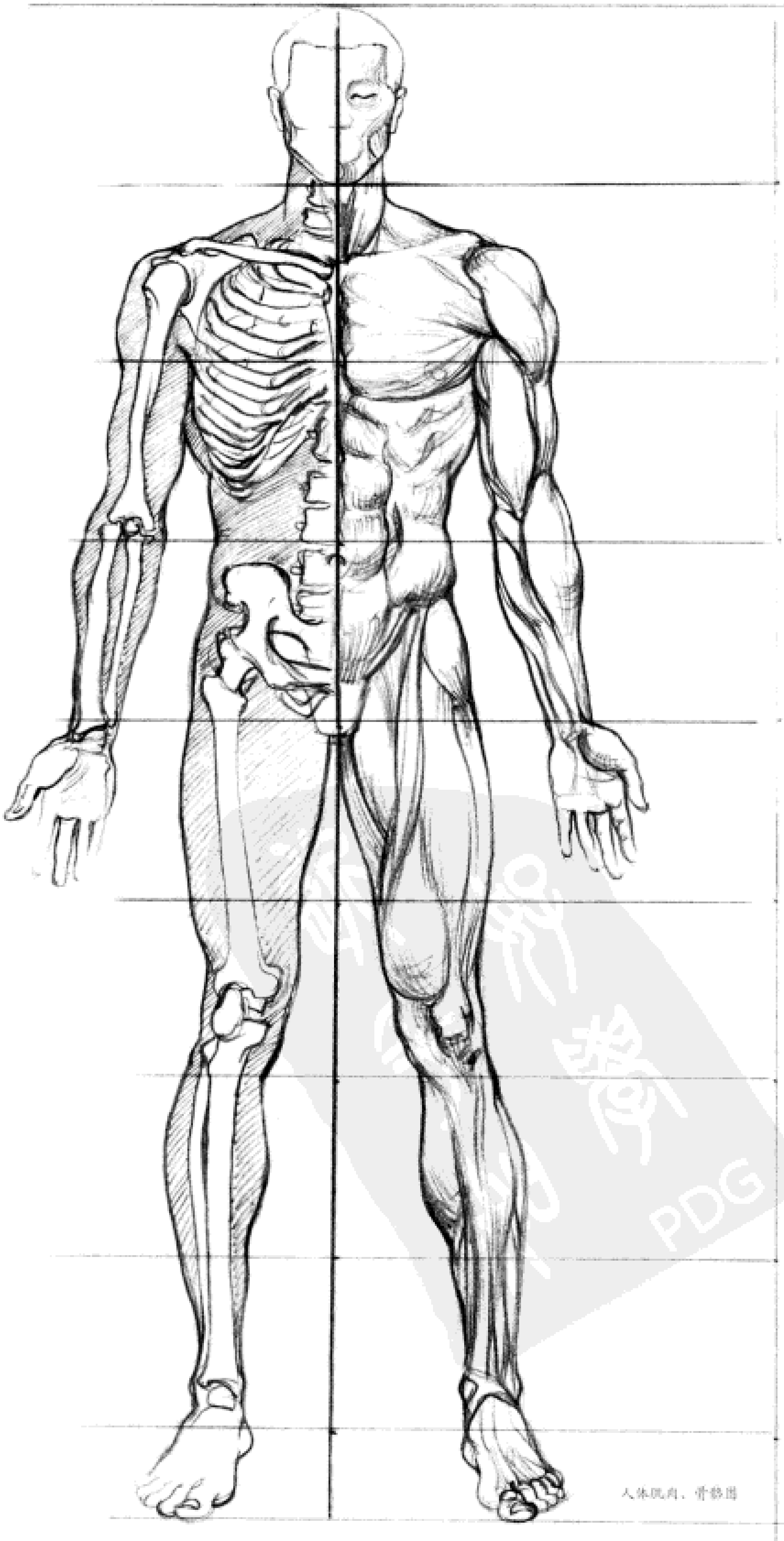
通过时装速写所训练的这种能力，也是长期素描的训练所难以得到的。



2. 人体解剖和运动规律

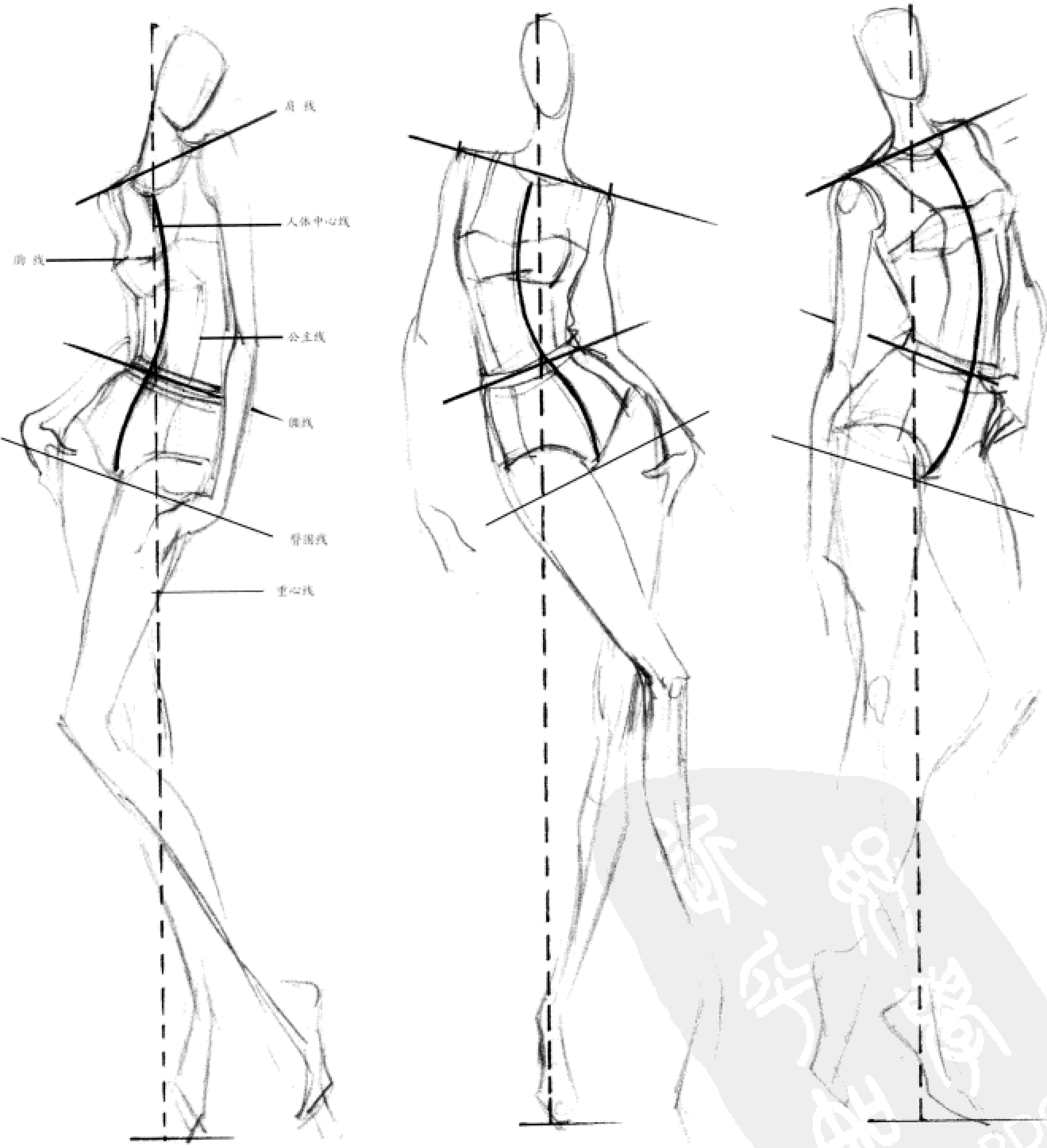
画人体形态是我们在时装速写中经常碰到的课题，它的难度比较大，我们如果要画好时装速写，对人体解剖与运动规律的掌握十分必要。这方面的知识也有专门的书籍，但理解和掌握需要花一定的时间和精力。对这方面的知识了解，将有助于我们画速写时观察得深入和表现得更准确。画头像，就要对人的头部基本解剖构造有所了解，画动态，就要对人体的基本解剖构造和运动规律性所了解，这样，观察才能落到实处，表现才能有力度，才能达到一定的准确性。

在时装绘画中，掌握人体动态、人体形态节奏的变化是非常重要的！



人体肌肉、骨骼图

人体结构包括骨骼的构架和肌肉的组织穿插。人体造型就是骨骼结构、肌肉结构的体现。充分地了解人体结构是学好服装画的基础之一。服装画的人体造型要求是：比例夸张、简练、节奏感强。人体动态的表现则要舒展大方、简洁，给人干净利落的感觉，动态要有整体节奏感，类似“s”形曲线。要牢记人体外形轮廓的起伏特征。



必须牢记的基本规律：

服装速写的人体动态最主要目的是展示服装，动态并不复杂，大多以正面的形象为主，有明确的规律可循，其要点如下：

1.肩线与腰线的关系是"<""＞"，像不封尖口的大于、小于符号。

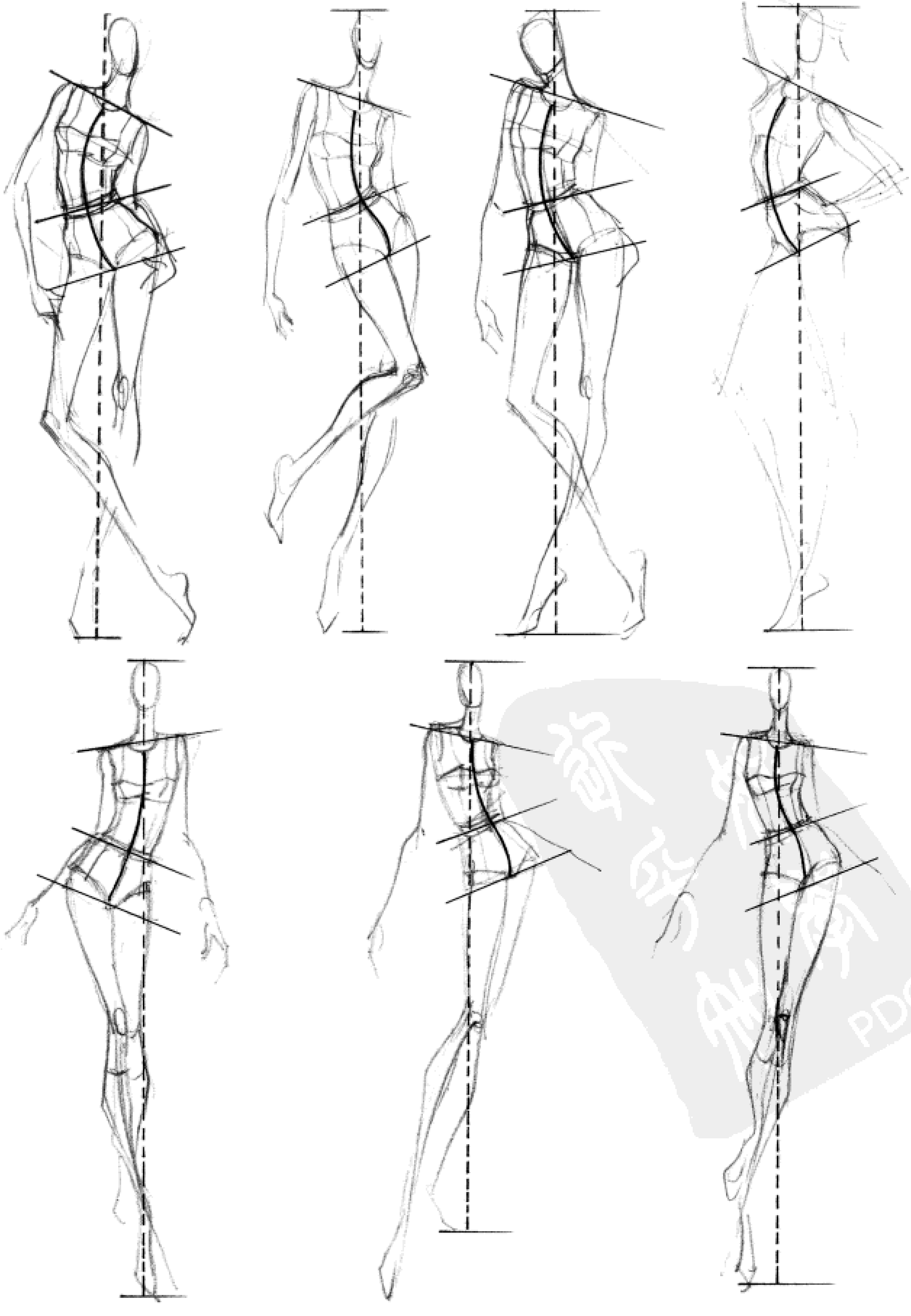
2.人体中心线位置的偏移朝向是"＞""<"符号缩小的方向。（人体中心线=人体动态线）

3.人体躯干随人体中心线偏移。

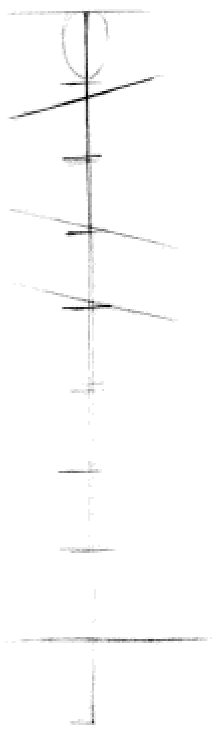
4.支撑脚落点靠近或落在重心线上。

牢记这个程式化的规律，可以帮助你分析掌握很多服装设计图的人体动态。大多数动态就是重心偏移后，人体走路或稍息站立的姿态。

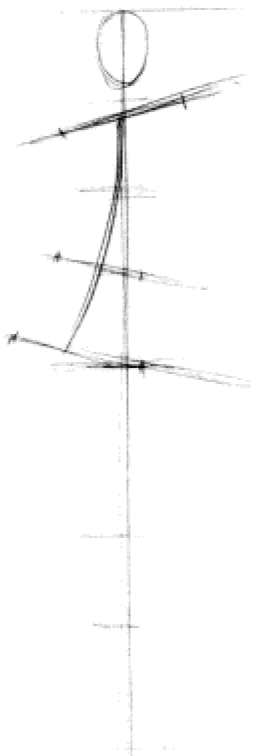
所有人体动态都可以尝试用这种方法去分析。至于人体动态的整体节奏，则需要看图或实践中用心体会。实际运用中，这些典型的人体动态只需要掌握2~3种，即可得心应手地画服装设计图。我们甚至可以反复使用一个合适的姿势，只要学会改变面部、发型、胳膊的形态，整个姿势就会感觉不一样。



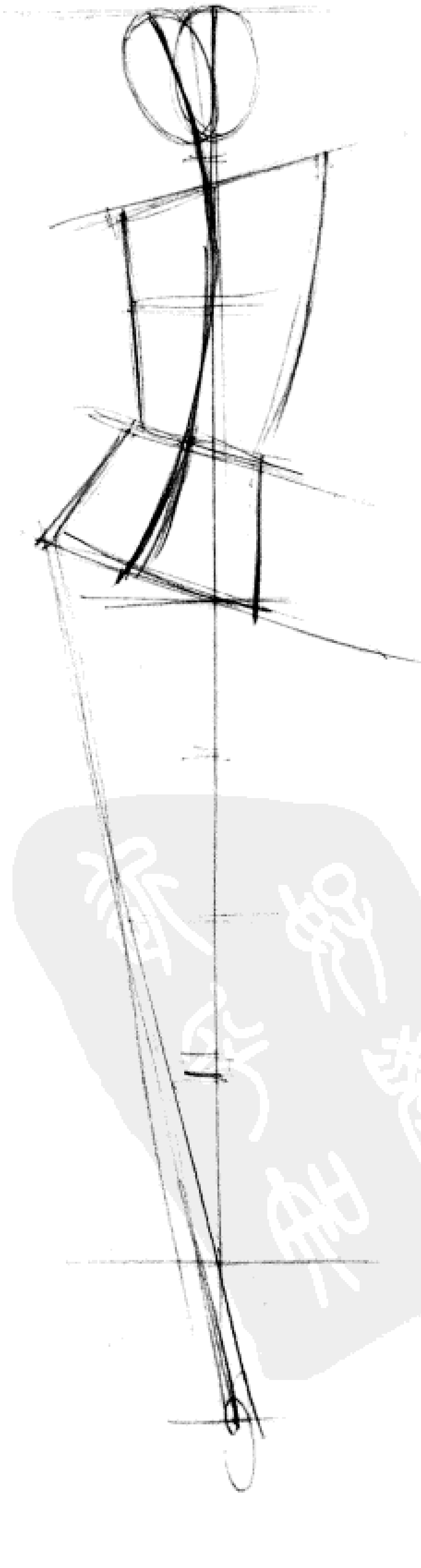
由一个动态结构可以变化出各种不同的动态



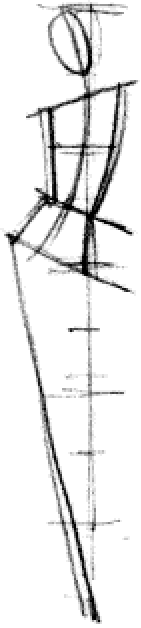
1.确定头身比例和肩、腰、盆骨线。



2.画出动态线。



3.根据动态线可以延伸出各种不同的动态。

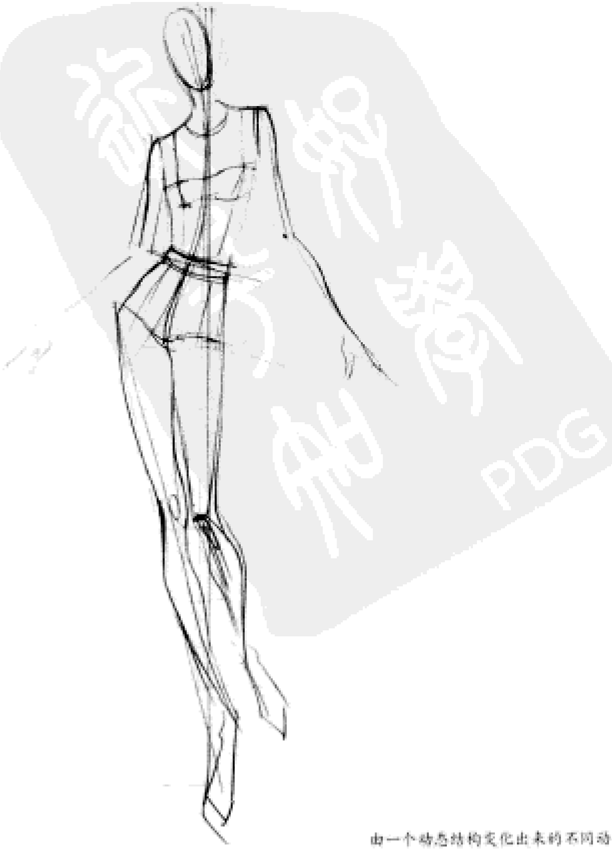


原型







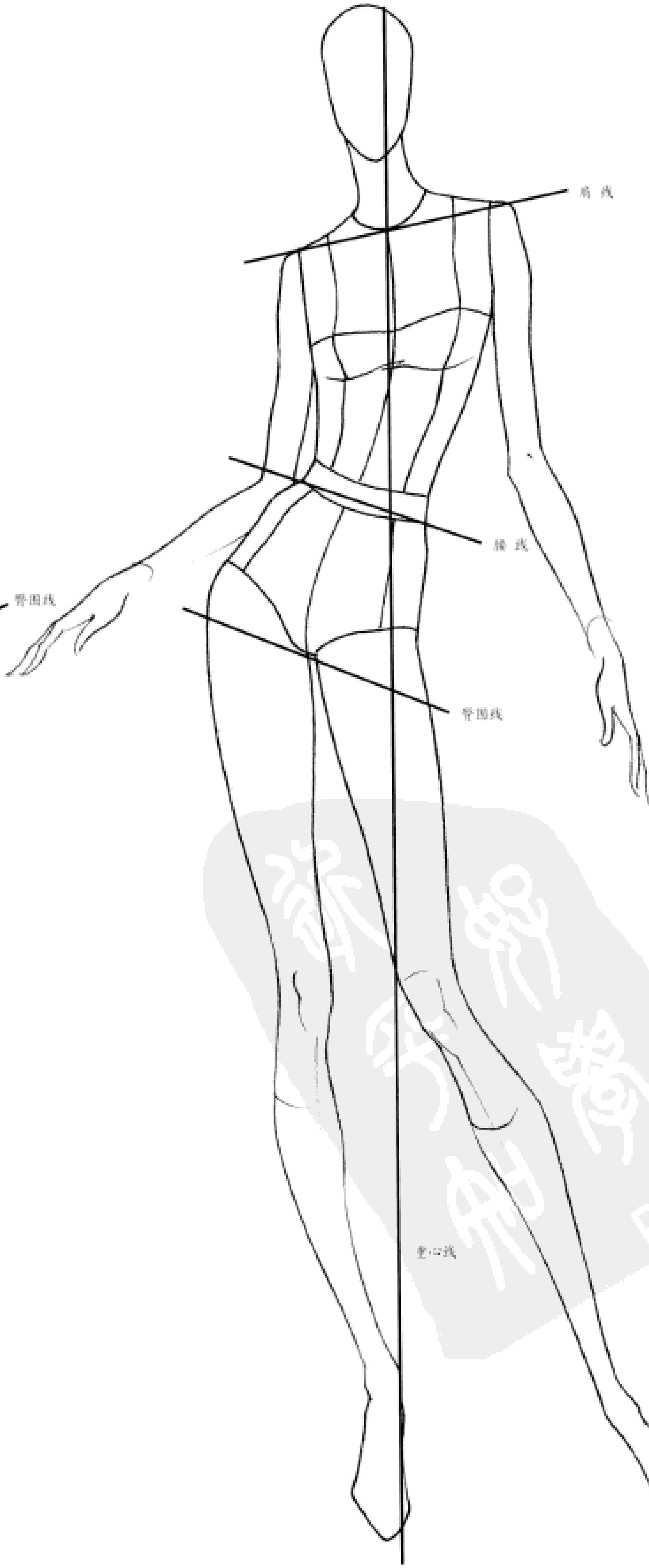


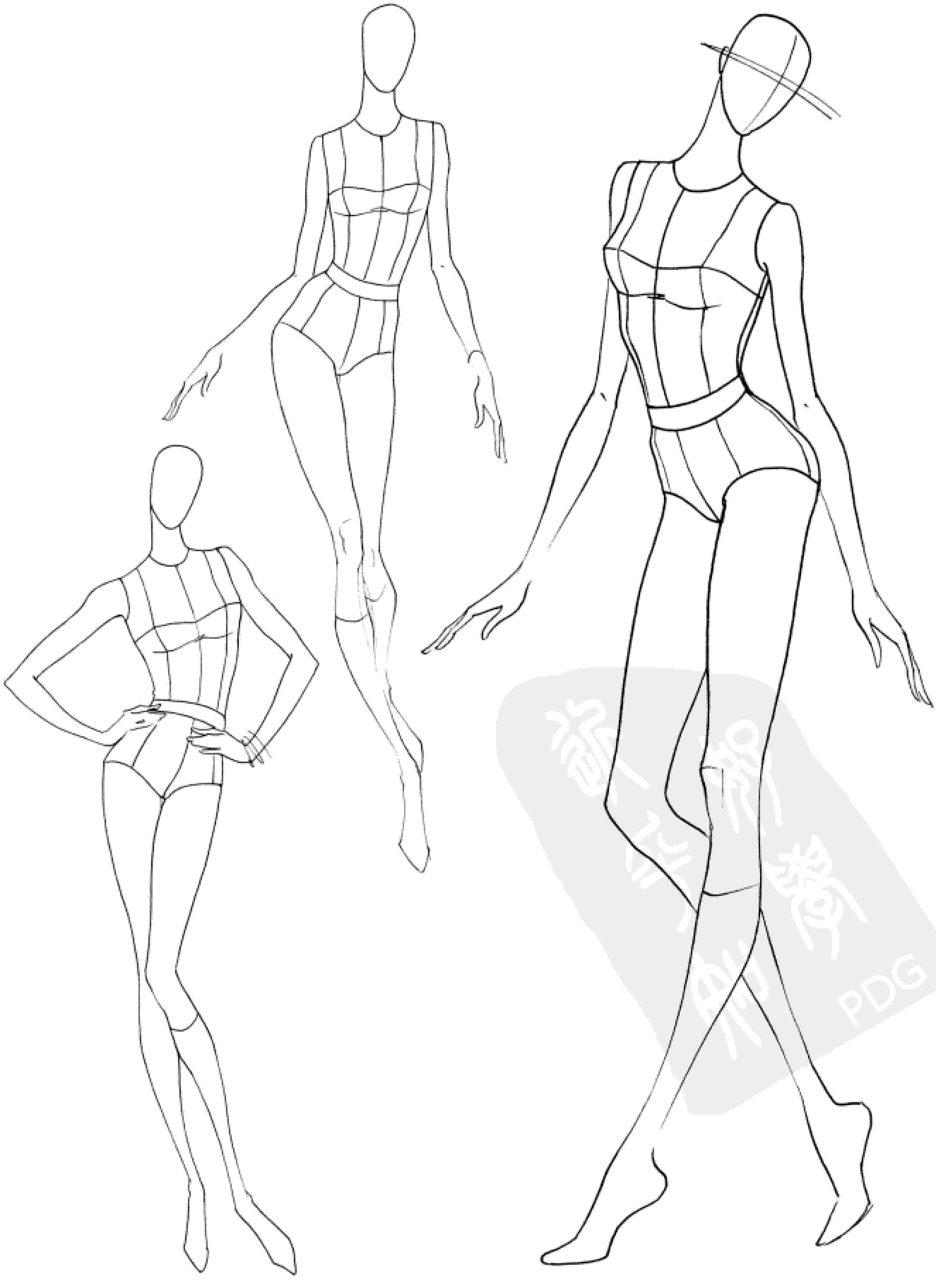
由一个动态结构变化出来的不同动态

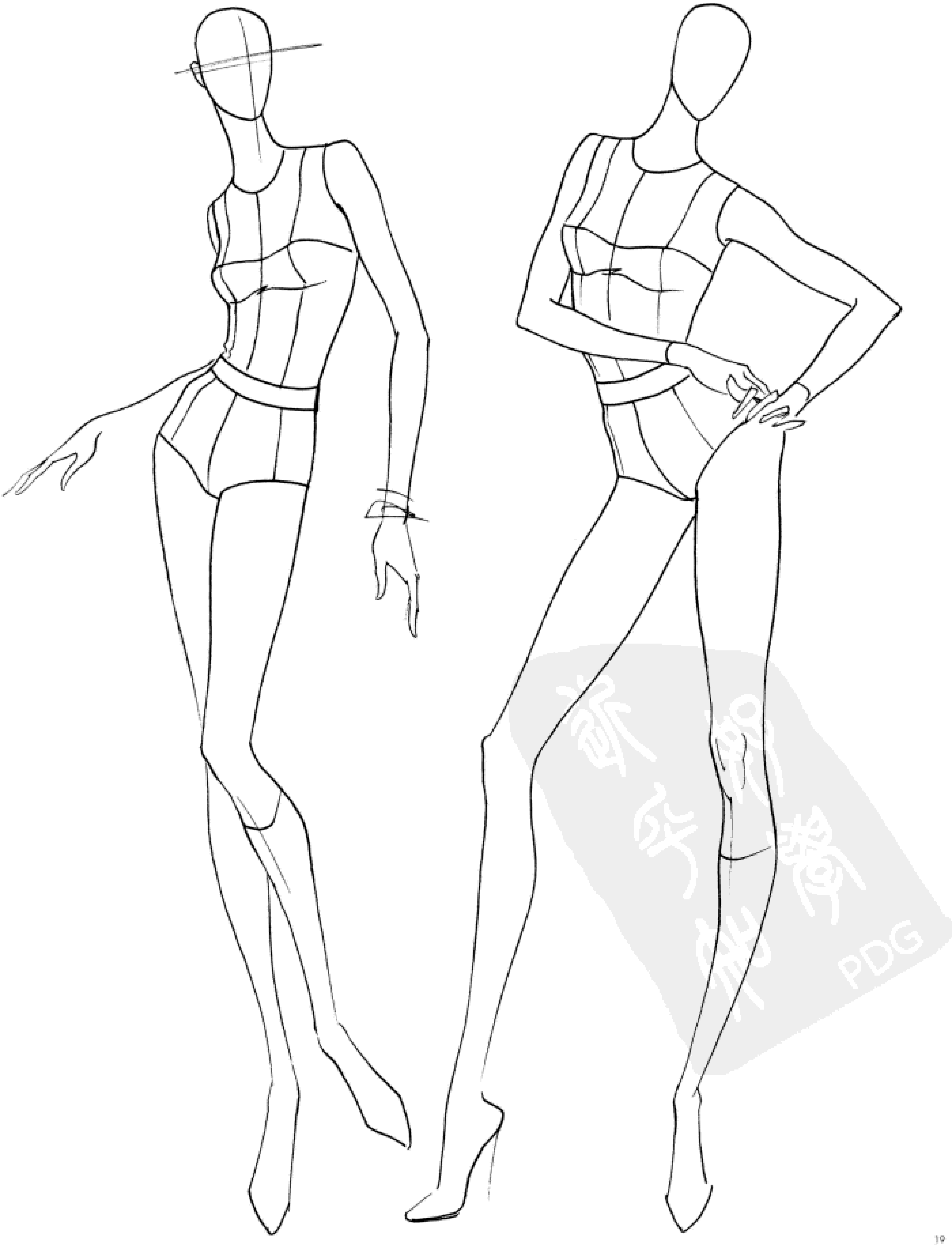
PDG

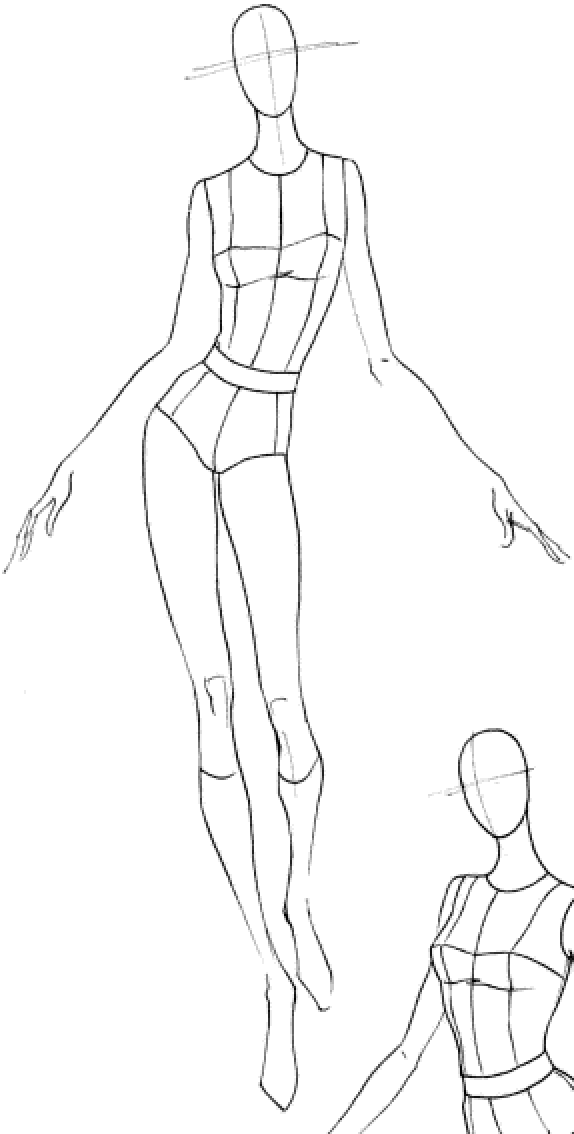
女装设计图典型动态







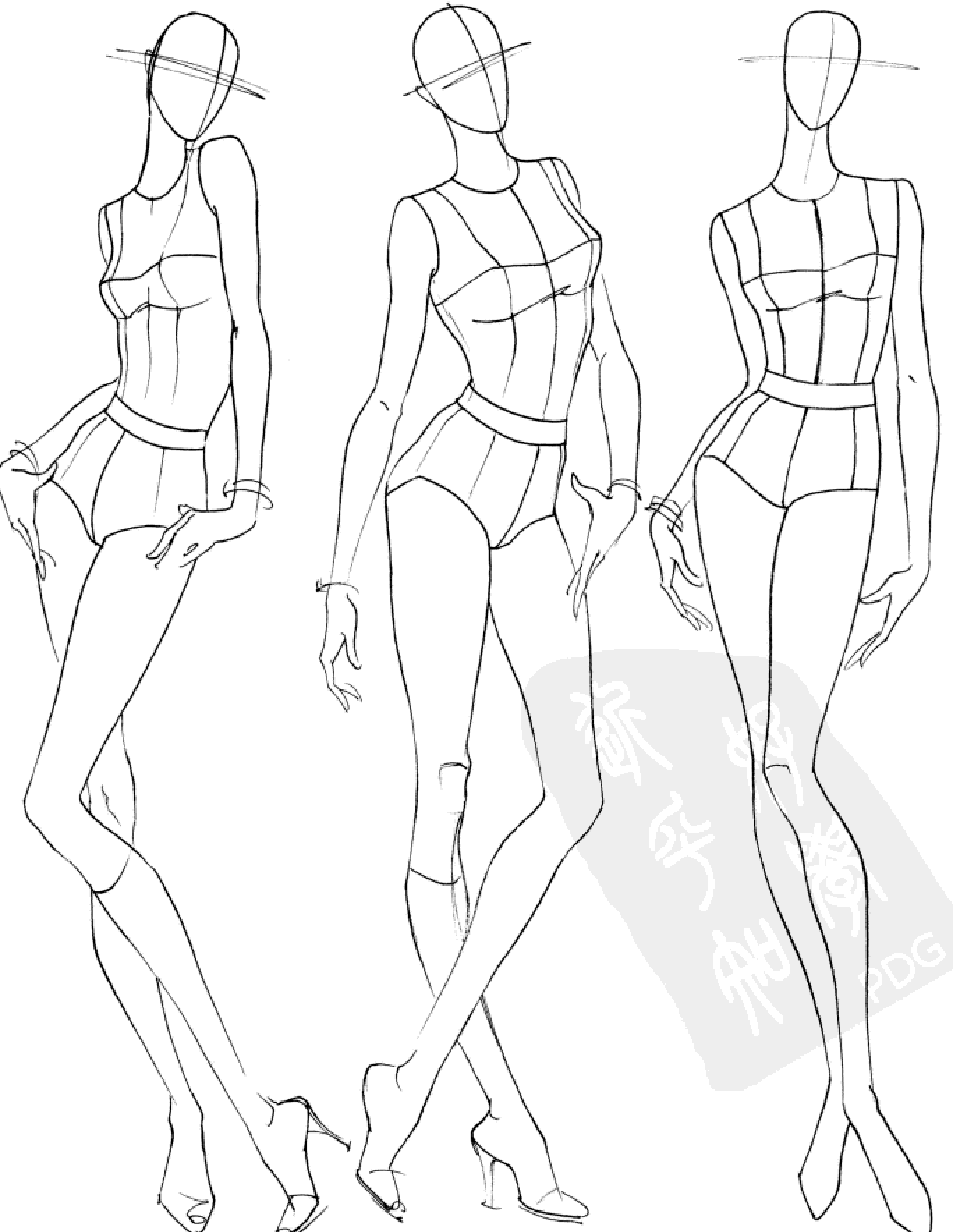


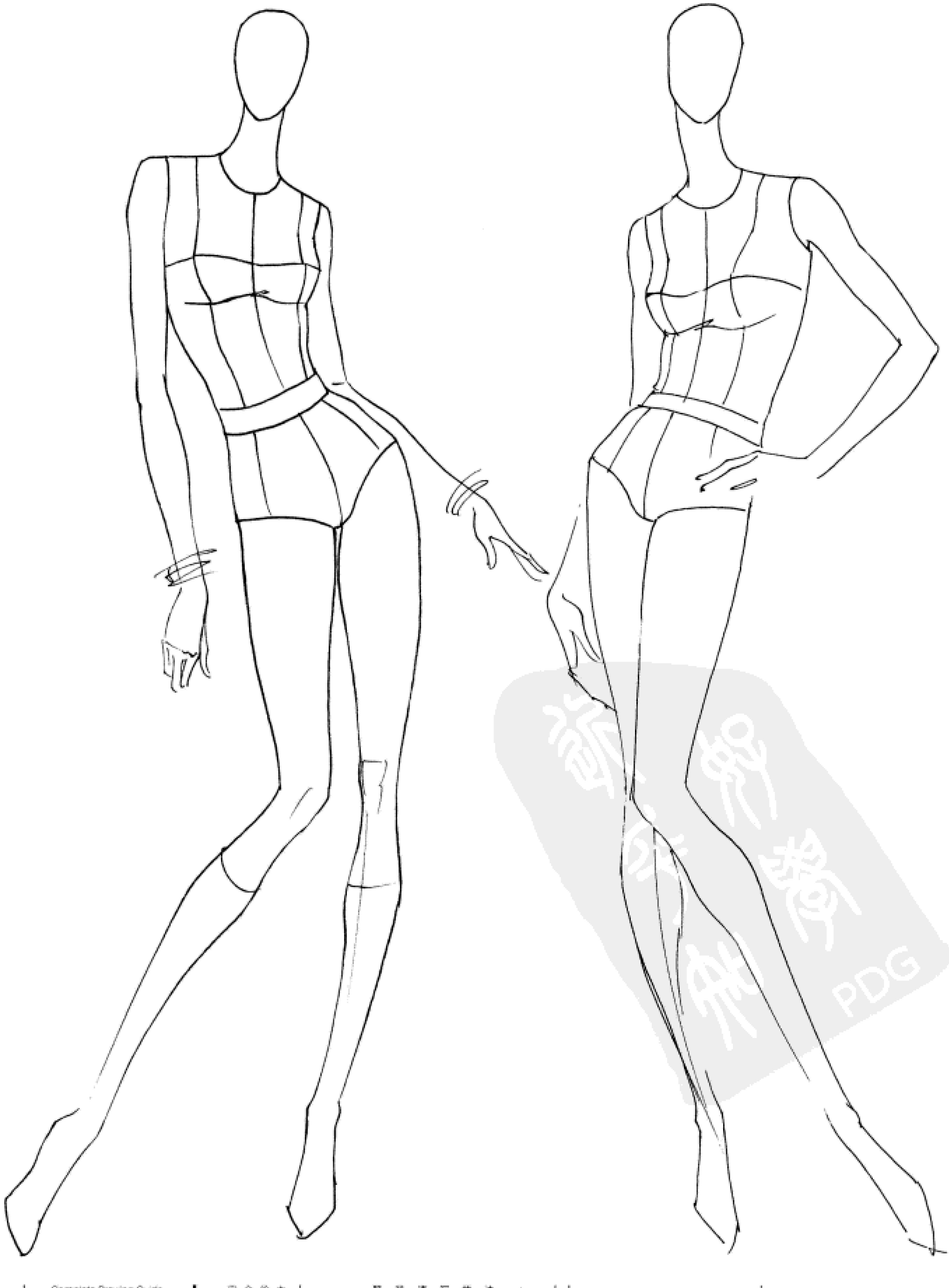


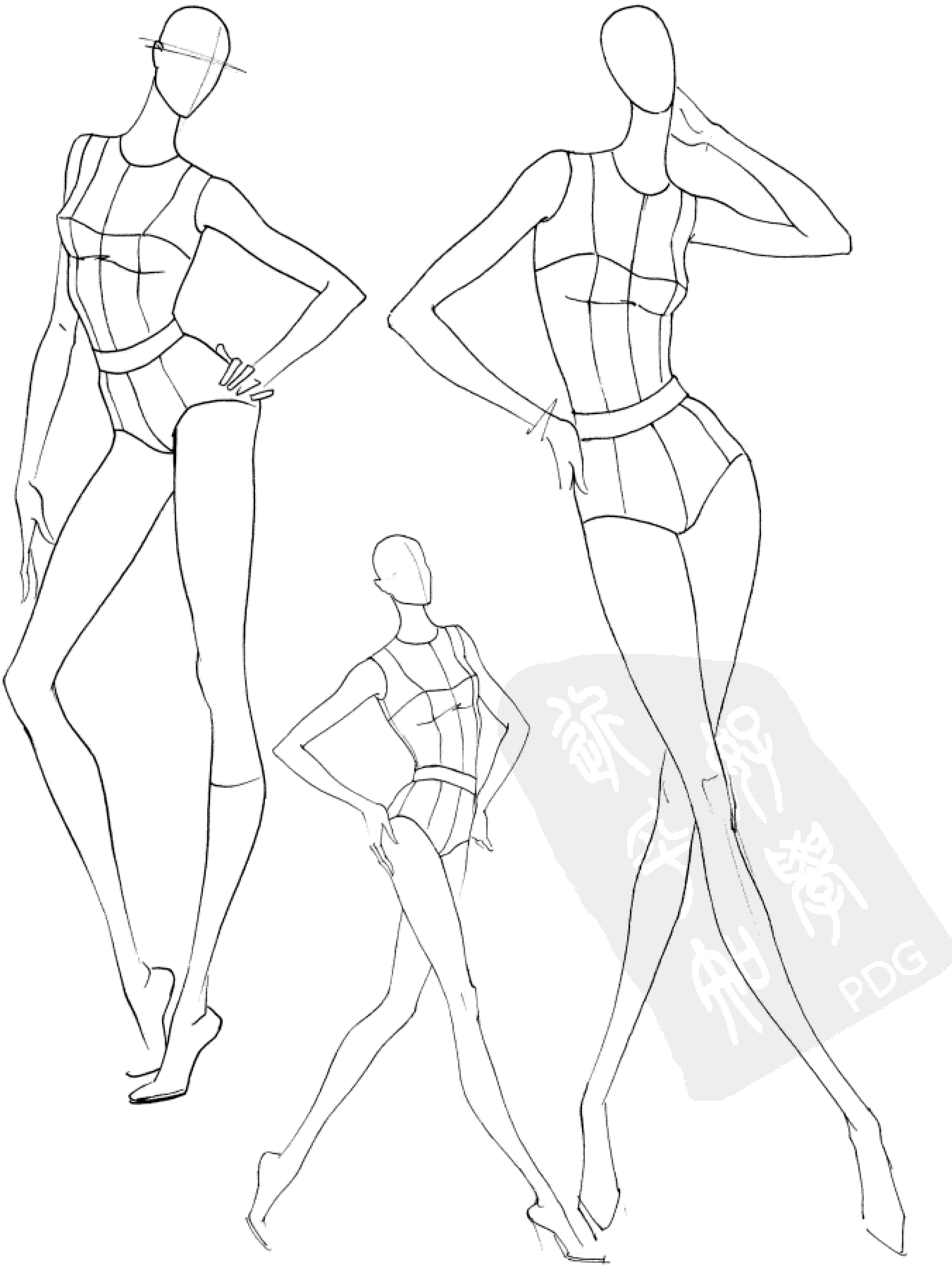


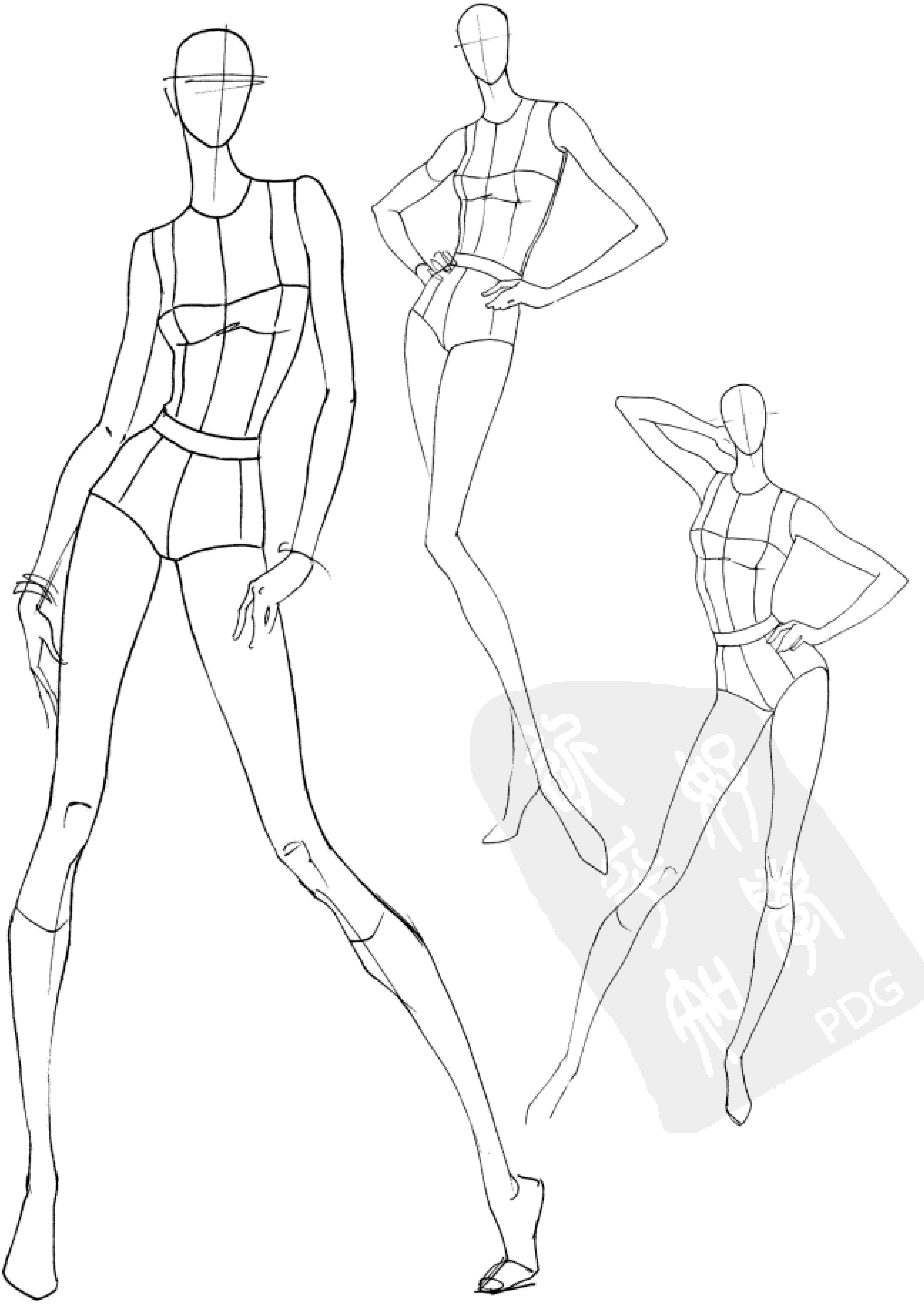


PDG





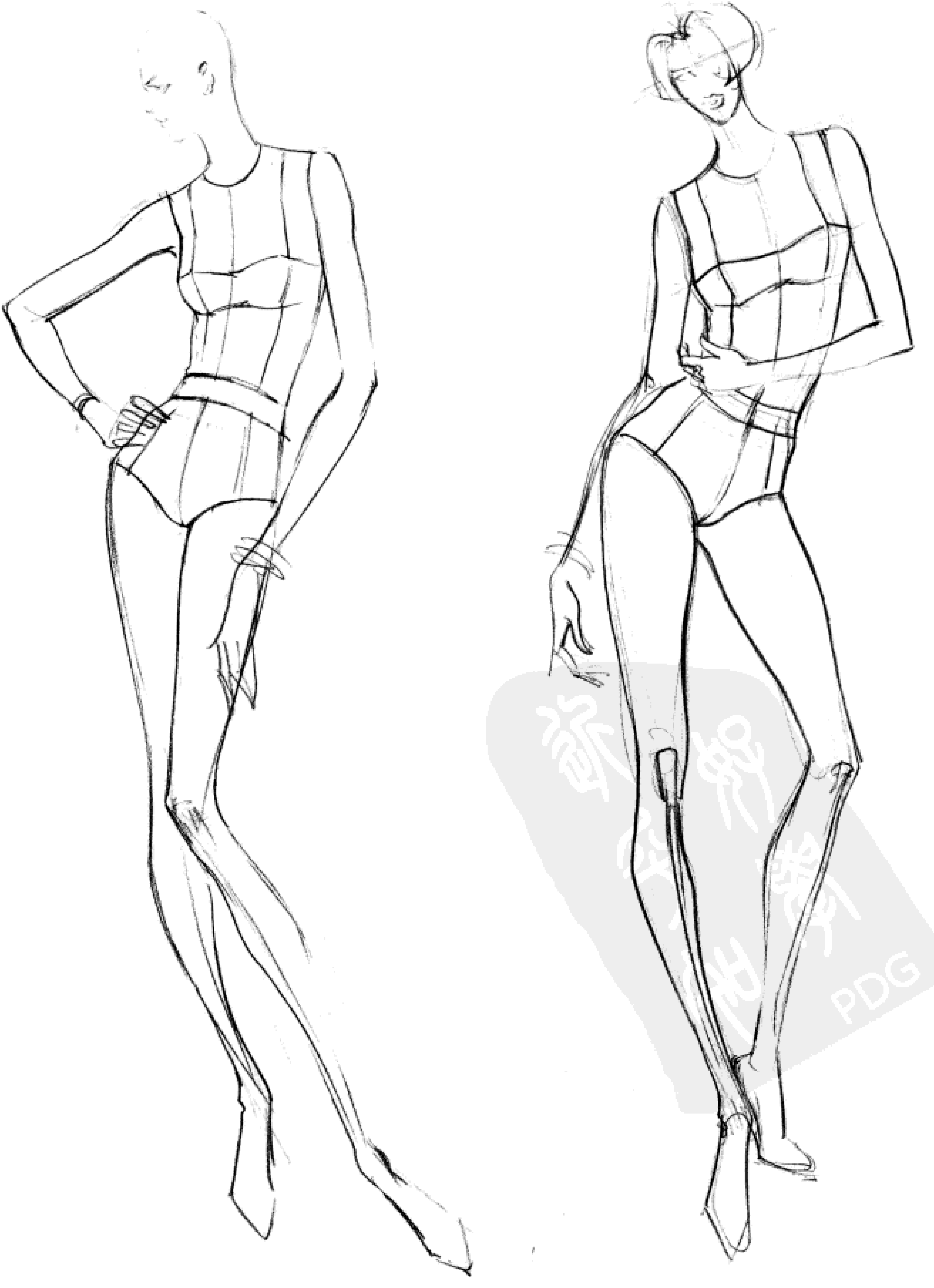




PDG



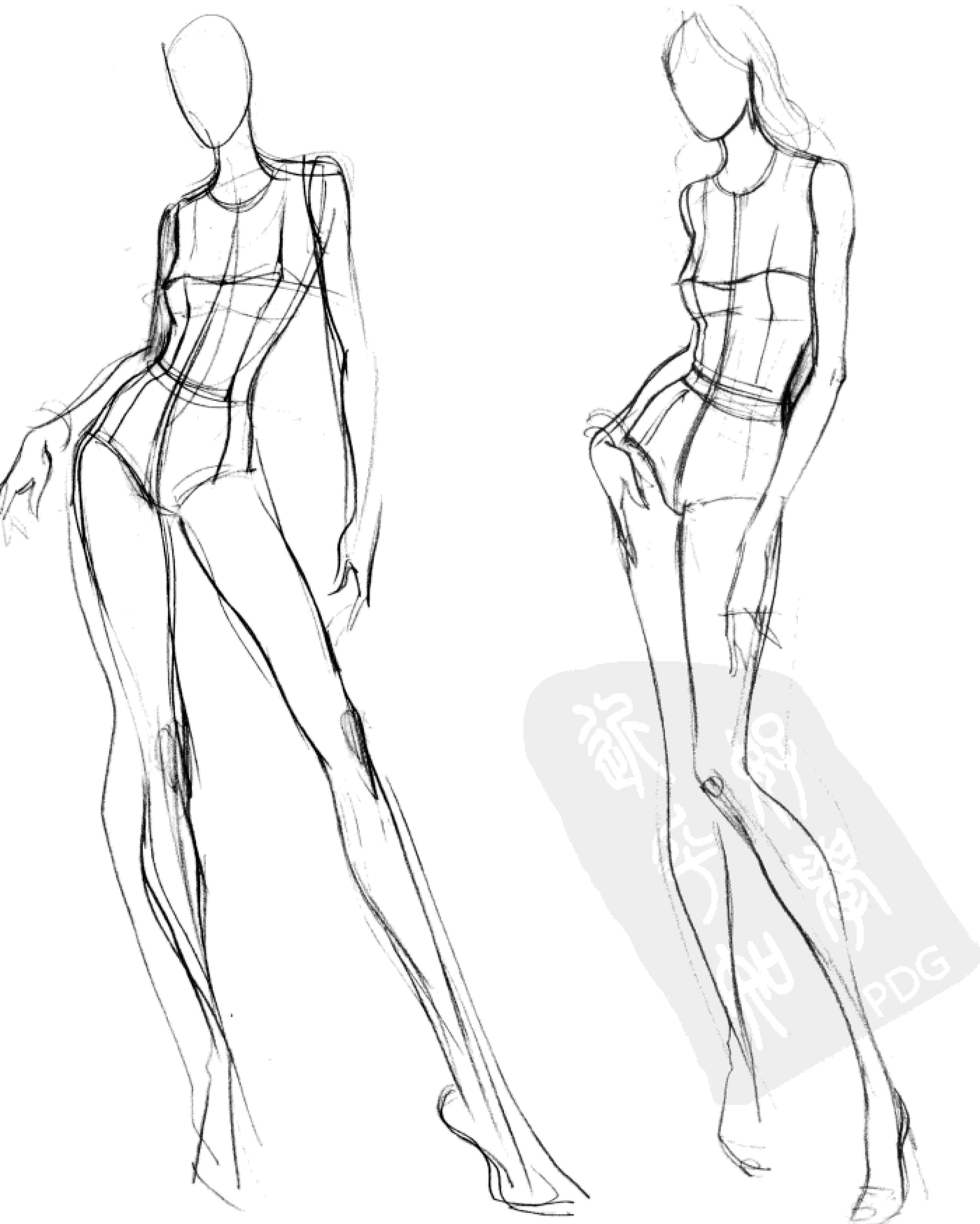
PDG



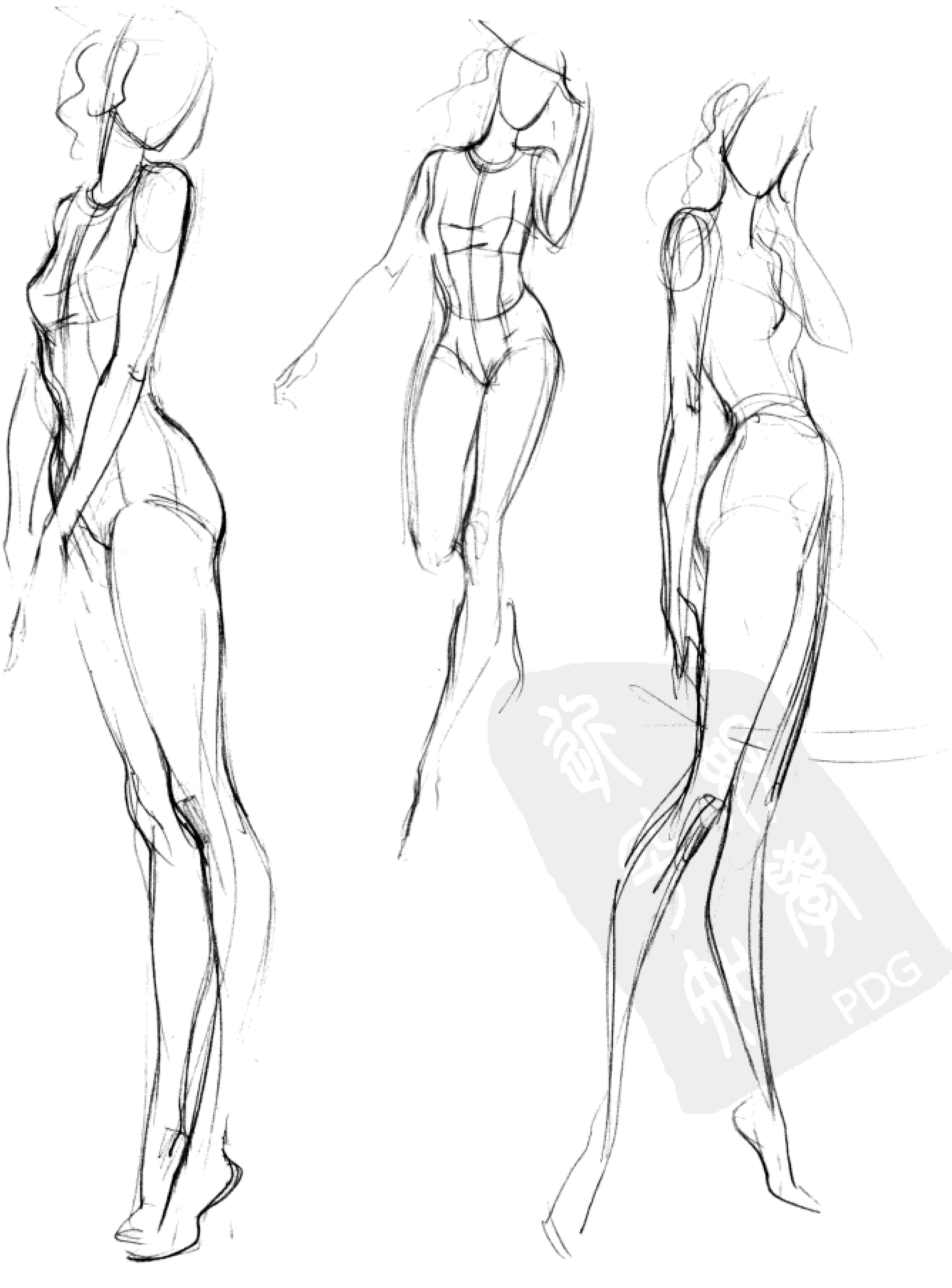


PDG





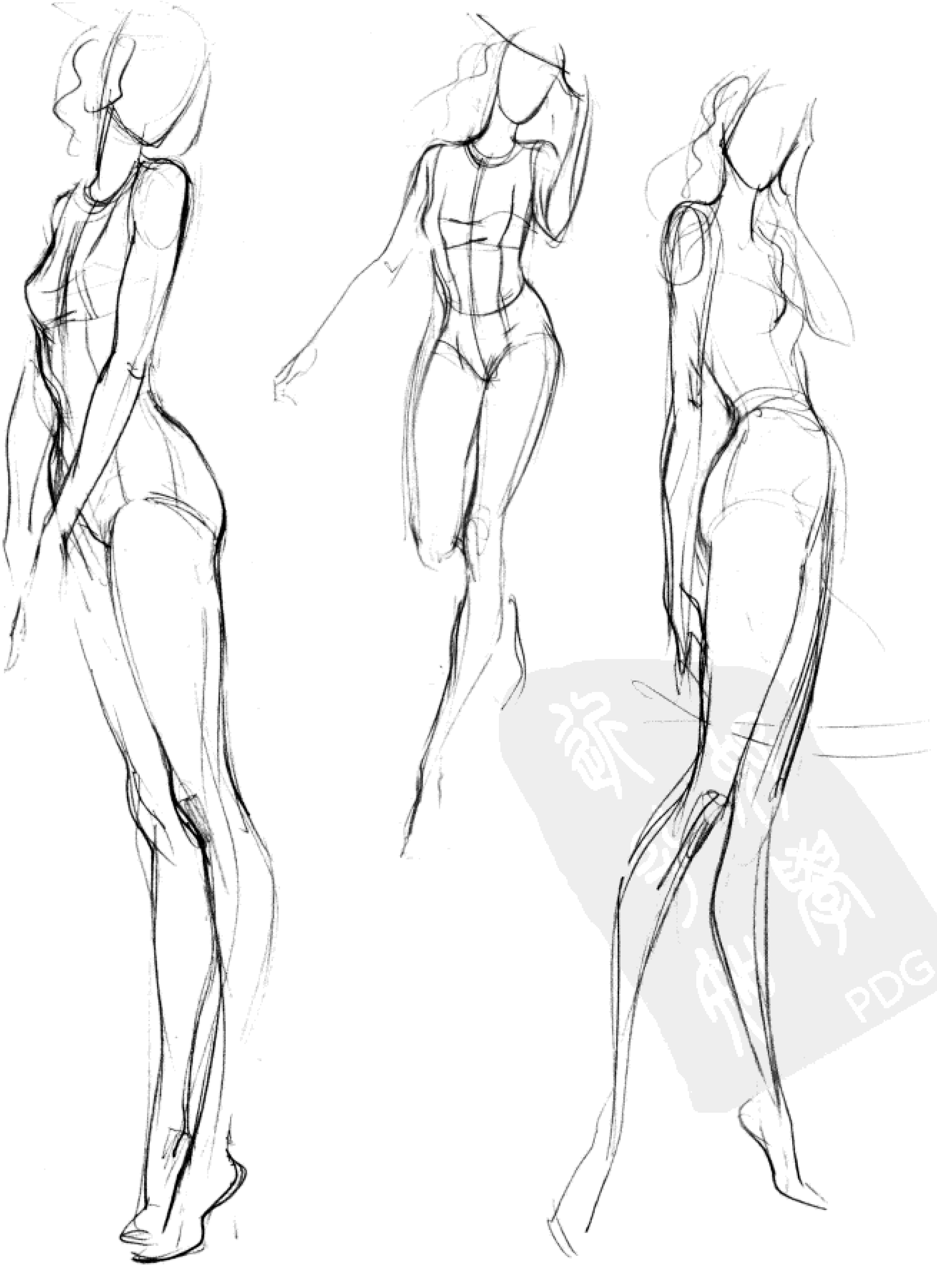
PDG



PDG



PDG



PDG









PDG

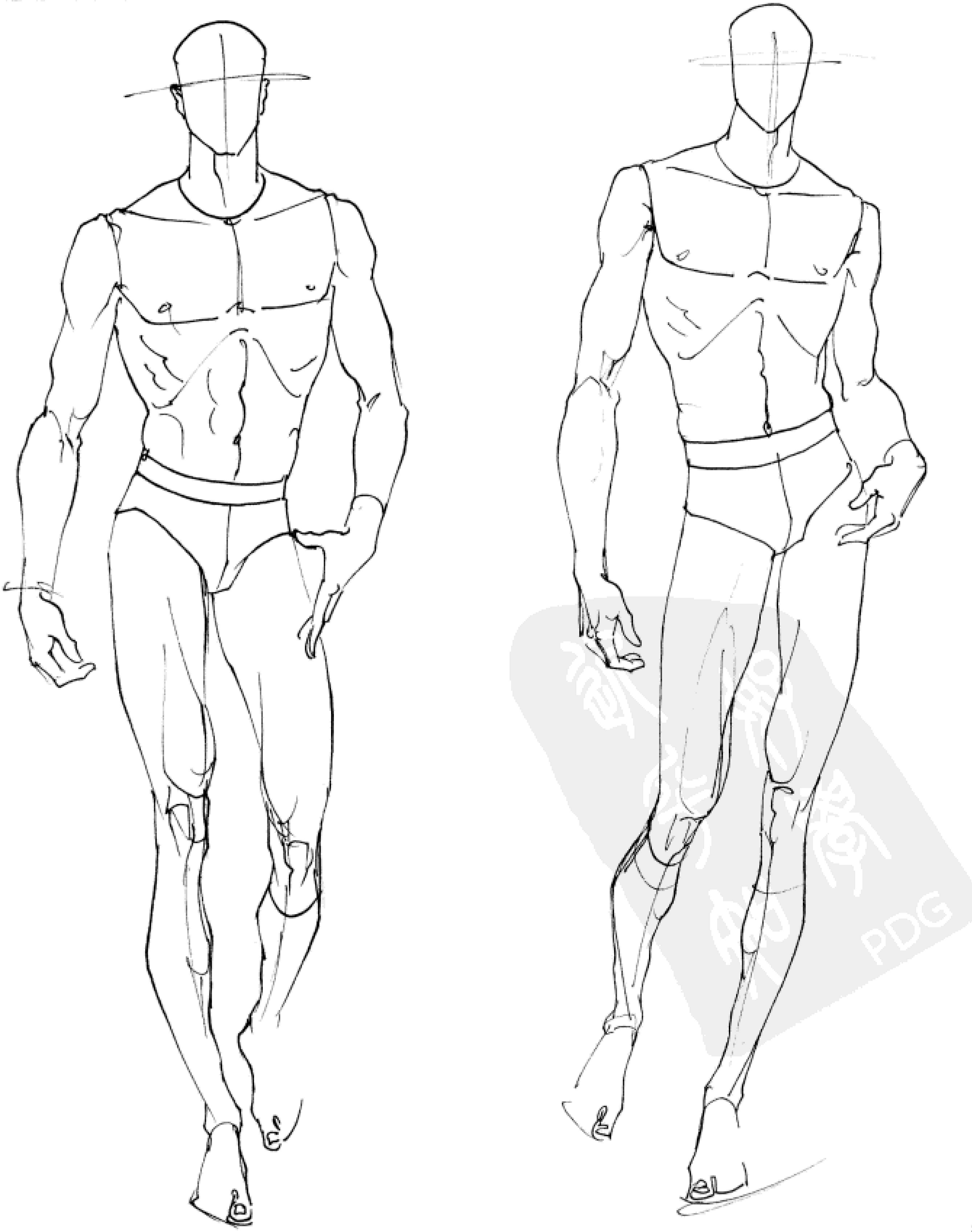


PDG



男装设计图典型动态

男装动态依然符合前面所讲的规律，只不过动态夸张程度要适中，太过则显得女性化。注意男人体造型特征，面部宜方正些；脖子要画粗些，基本与面部差不多宽；肩要画宽；骨盆比较窄；肌肉骨骼结构明显。

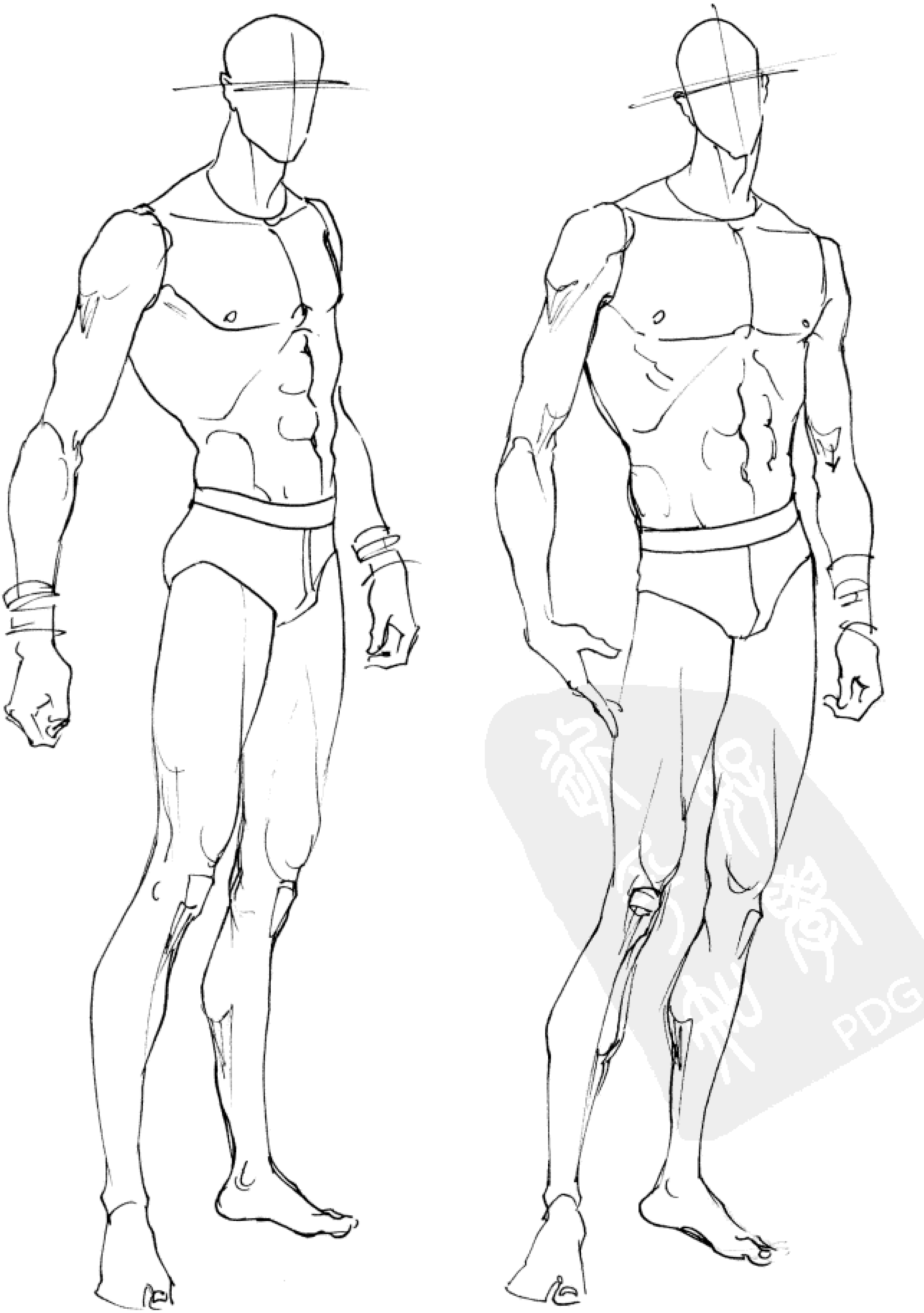












PDG







Chapter 5

时装速写的学习方法

这里主要讲述时装速写的学习方法。学画时装速写也和学习其它东西一样，需要一个循序渐进的过程，否则，不但收效不大还会影响一部分人对画速写的兴趣和自信心。学画速写一般遵循由慢到快，由静到动，由简到繁的原则。同时，还应临摹与写生相结合，才能收到良好的学习效果。另外，多看、多体会、多练习也是必不可少的。

1. 不同的目的 不同的样式

从学习画时装速写到能自由地使用速写语言来表达，这中间需要多长时间是没有答案的。但这一过程中，每段时期学生会对不同的速写风格产生偏爱。有的学生漠视的恰恰是优秀作品，有时又会对过去漠视的作品重新燃起兴趣，再者，即使学生对优秀作品认同，也多半是因为教师的灌输。这种现象不能仅仅解释为学生的艺术鉴赏力有局限性，而是跟每个阶段，学生当时的学习目的有关。因为学习的过程，常常是旧的难题被克服后，新的要求又被提出来的不断前行的过程。每阶段学习的目的是不同的。例如，刚开始学画速写时，学生大多希望自己掌握快速准确地把对象画下来的技巧，这时，快速和准确应是这个阶段学习的主要目的。经过一段时间的训练，学生掌握了这种快速而准确地画下对象的技巧后，又会在速写表达上提出更新的要求。他可能会尝试更多表现的因素，时装速写的个性的要求、变形的要求、主观性的要求等等。这时，教师对学生作出恰当的引导是极有必要的。

在过去相当长的时间里，速写一直被画家们用来收集创作的素材，从人物形象到日常道具，速写发挥了巨大的作用。其中许多作品被后世看做素描中的经典之作。对于时装速写，由于具体创作的需要不同，时装速写在其所要记录的内容重点有所不同，同样是有关人物的作品，有的重点在于表现人物的特征，有的在于表现特定动态的服饰纹理变化，有的则具体到某局部，一个手势或一只脚及相关的配饰等等。这类时装速写是为插画创作而作的辅助性作品，在时装插画创作中用得上是这类速写的主要目的。

还有一种时装速写是相对于设计创作而言的。可以说这类时装速写只有在服装设计创作过程中被使用之后，其价值才能真正实现，所以，这类速写自身也可被视为素材的积累、思维灵感的记录。由于创作内容需要上的差别，这类速写在完成的时间上也不尽相同，短的只需几分钟，长的可长到几小时，甚至更长。而我们针对时装速写训练中所要达到的不同的目的、不同的样式提出了明确的要求：

1. 时装设计图对速写的要求——掌握程式化的人体动态规律动态，能快速表现人体动态及着装效果、款式细节等，适合成衣设计、礼服设计、舞台服装设计等。
2. 时装插画对速写的要求——需要扎实的基本功，良好的绘画功底、艺术修养和对服装一定程度的深入理解。
3. 设计灵感对速写的要求——创意的思维，重在服装结构形态、款式、廓形的表达，可以省略模特形态。
4. copy记录对速写的要求——重在款式廓形的快速表达，可以省略模特形态，适合成衣设计、礼服设计等。



设计图动态速写



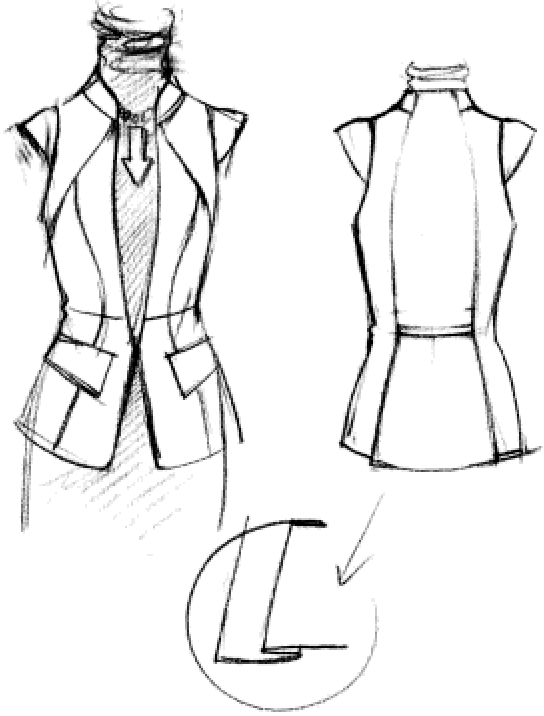


插图速写



插图速写









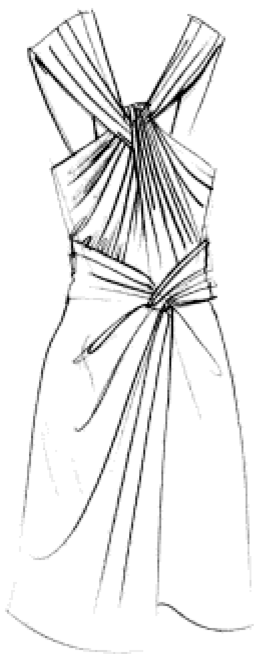




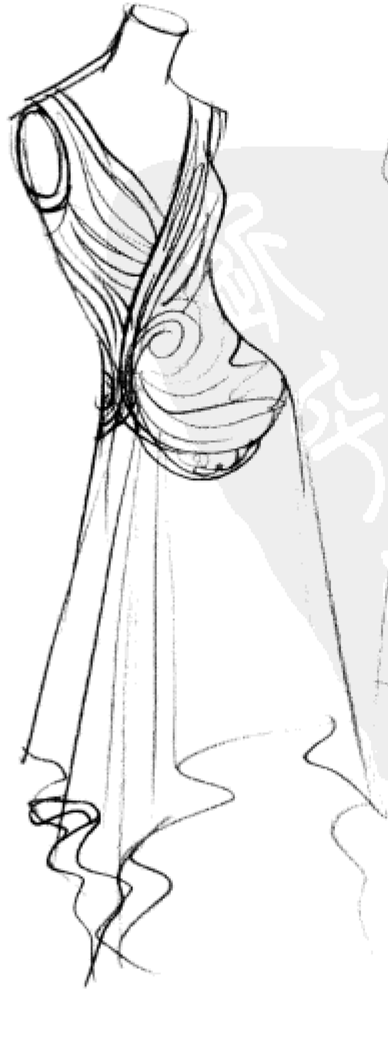
设计灵感、copy记录













设计灵感、copy记录

2. 临摹和写生

在学习时装速写时，应该临摹和写生相结合。临摹在过去一直被看成是学习绘画的主要手段。无论东方还是西方，绘画学徒都是在临摹大量前人作品的基础上学会绘画语言的。在时装速写的学习过程中，配合一定数量的临摹，对初学者来说是有必要的。初学者可通过临摹学习前人或别人的表现方法，并将这些表现方法运用到时装速写当中去，肯定会收到一定的学习效果。









较写生来说，临摹相对容易。因为临摹面对的是作品，不存在写生中碰到的从自然到艺术语言的转换过程。所以，许多初学者临摹还过得去，但一写生就无从落笔了。那么怎样运用临摹手段呢？临摹必须与写生相结合。临摹本身不是目的，从写生到设计创作才是学习速写的目的，时装速写则更进一步需要达到自由表现设计思想的目的。对初学者来说，学习解剖、透视等知识时，也需要通过临摹图例来体会。

举例来说，如有写生时，总是画不好手。怎么办？这时临摹一些手是有帮助的，解剖书上的也好，别人的作品也好，最好是能找到和写生时碰到的姿势、角度相似的手临摹，对手有体会了，把画手的方法记在脑子中，再运用到写生中去。

3. 默写

我们可以这样练习，让模特儿摆一个姿式，先不马上写生，而是让学生从各个角度对模特儿作全面的观察，直到对特定的姿式动态特征有了一定的了解，并将整个形象映在脑子中。这时，让模特儿休息，学生把脑子中的模特儿画在纸上。然后，让模特儿摆回原来的姿式，学生将所画的默写作业与模特儿对照，检查错误。也可以对照一些服装秀的照片，观察后根据规律默写模特动态和服装款式。





4. 慢写

时装速写训练从慢写开始，慢写依然是速写，只是相对于短时间的速写来说，花费的时间较长而已。在这段相对较长的时间中，初学者需要训练眼睛的观察能力，手的表现能力，以及对工具性能的掌握等。在慢写的过程中，初学者依然会觉得时间紧张。就作品来说，慢写所获得的形象仍然是速写所要达到的那种直接的、简练的、扼要的形象，慢写的画法也决不能用长期素描的方法来代替。随着熟练程度的提高，速写自然也就会快起来。当时装速写画得熟练的时候，程式化的人体动态可快速表现，但服装本身的表现则需要适当放慢去充分地展现设计。









5. 根据时尚图片画速写

对于时装速写来说，可以参照时尚图片作速写练习。这样比较方便，因为照片是静止的，从一般速写的角度来说，初学者可以省去因对象转瞬即逝的生动性所带来的紧张感，还可以从容地尝试表现，即使速写失败也没关系，仍可以重新开始。这是时装速写一种主要的方法。根据时尚图片画速写对于服装专业的学生来说是必须的，能按照片或绘画作品来画速写，不一定就会在真人实景面前画写生、速写，但对于服装的设计表达来说就已经足够了。对于时装速写来说，按照时装照片作慢写练习对深入地理解和体悟设计有极大的帮助！

时装速写和其它门类的绘画一样，存在一定的技术性，是技术就有一个由生疏到熟练，并最终到“生巧”的过程。

（1）根据规律夸张人体动态

我们看到的服装图片，动态规律并非都很明显，转换成服装画，人体动态的夸张是非常重要的。动态强烈，着装效果也会显得富有生气。看到图片，首先要依据前面讲的规律来分析人体动态。通过观察肩线和腰线的关系、骨盆的位置、支撑腿的落点、人体中心线的偏移来确定动态。如果服装图片中模特肩线、腰线倾斜不明显，骨盆的偏移也不明显，就应该从支撑腿的确定反推肩和腰的关系、人体中心线的偏移，来夸张动态。如图所示：

















（2）着装技巧与方法

服装设计图的着装技巧最关键的一点，是看到服装图片时首先考虑服装款式的平面状态和整体廓形，也就说先考虑怎么用款式图表现出来，再把它套在相应的人体动态上。

观察与理解

解读服装设计的重点在于，首先观察分析服装的整体造型轮廓，其次仔细观察服装内在结构、设计细节和装饰细节。表现方法上要充分考虑人体形态与服装的虚实关系，突出服装与人体接触的地方，就是要强调人体的形态，着重表现衣纹规律性的褶皱。













强调服装的整体造型

不要被人体着装后所产生的褶皱所影响，人体的动态更会影响到服装的整体造型，仔细考虑如何把看到的着装照片转换成款式图或设计图。

服装表现的取舍

取处：

服装的整体造型即外轮廓形态；服装的内在结构、设计细节，服装规律性、程式化的褶皱（手肘部分、胸腰部分、膝盖部分、脚踝部分）和服装自身的造型褶皱。

舍处：

影响服装整体造型的、起伏变化较大的外轮廓和褶皱，影响服装内在结构、设计细节的褶皱，过多的质感表现。





设计及细节的表现

服装内在结构线要加强，细节要放大处理，注意款式的细微变化。既是为了充分表现服装的设计，同时也是在潜移默化地解读设计。





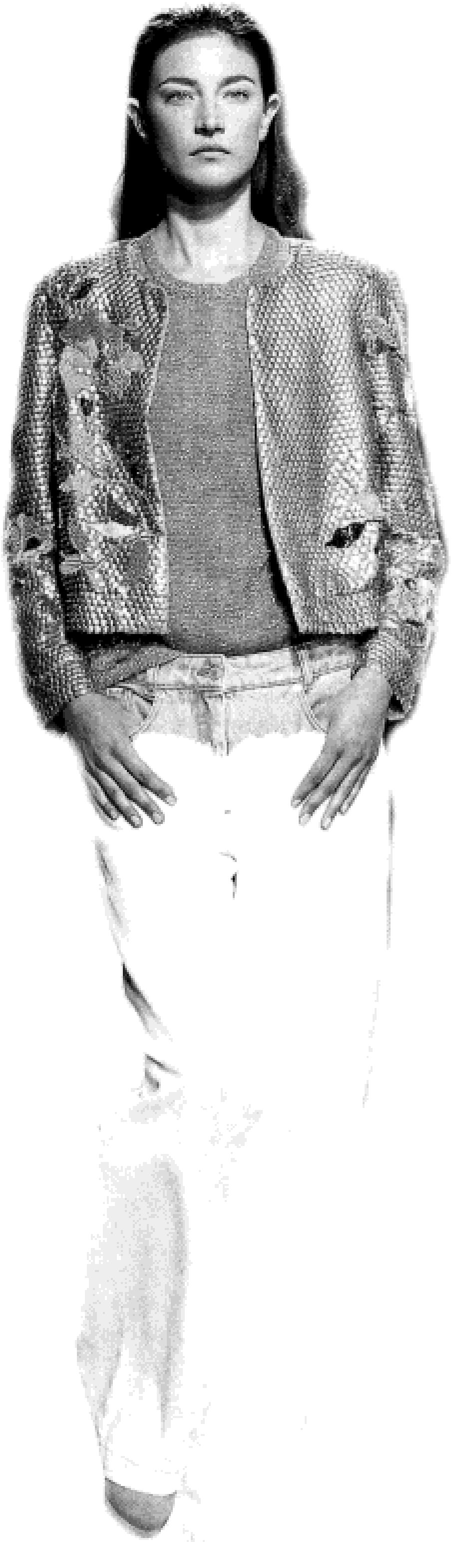
注意：

首先设计与分析动态，再依据人体形态比例着装，不一定要完全按图片的动态来画，可以借用熟知的动态造型来表现。





照片的动态已经较明显，重心线落在左腿上，进一步夸张动态需要调整肩线关系，依据规律加强人体动态，服装的款式细节和轮廓形的大感觉要到位。







首先分析动态。图中肩线、腰线的倾斜并不明显，右边的腿为支撑点，据此反推肩线和腰线的关系、人体中心线的偏移，骨盆偏移的方向，以加强人体动态。注意服装的整体廓形。



PDG









Chapter 6

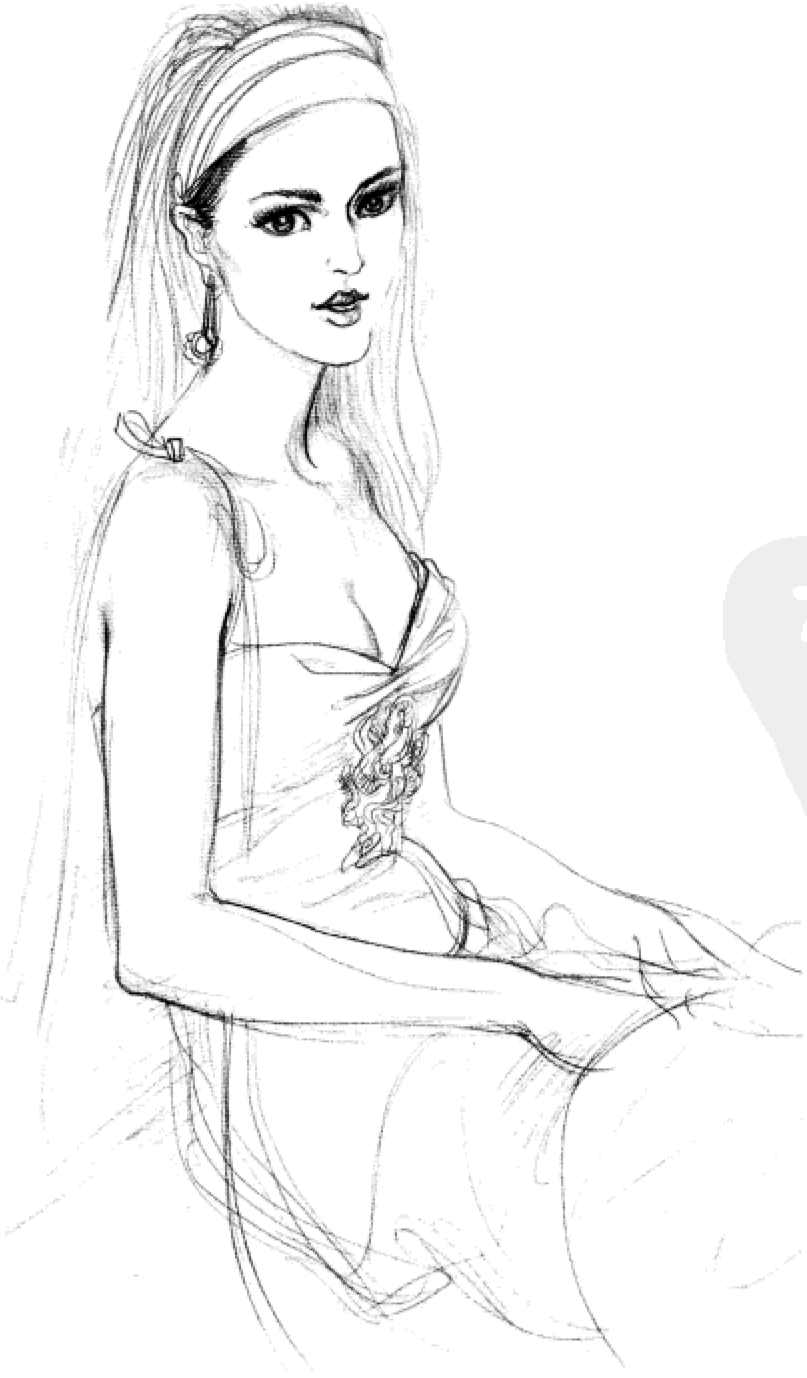
时装速写技法

时装速写技法是指画速写过程中所运用的技巧方法。所谓技法，其中包含两方面的内容：一是指对所使用的材料工具所产生的视觉效果的规律的指定性；二是指画速写的人所采用的作画方式。前一种涉及艺术表现的工具材料，我们在这里所说的技法重在后者。

1.时尚头像速写

头像速写不论是作为基础造型能力的训练，还是为以后收集设计创作素材做准备都是要经常碰到的。时尚头像速写要求在掌握基本结构的同时又要善于美化对象，传达被画对象的精神气质，表现妆容、发型、细节配饰等，往往这几个方面互相结合在一起共同构成了头像的时尚风格。







2. 人体速写

人体速写一般穿插在人体素描课程中进行。对于业余爱好者来说，一般很少有机会画人体，他们可利用一些可收集到的人体雕塑摄影作品来进行训练。

有关人体基本比例、人体基本构造和解剖、人体运动规律等方面的知识，有助于学画者画好人体速写。而作为基础训练的速写的目的之一，也是通过训练来掌握这些方面知识的。有必要引起注意的是，我们所说的知识的掌握，是指对这些知识的形象掌握，并不是仅限于能知道名称和背诵相关的理论。就是说，一个画画的人，对解剖的掌握，是指他能对特定动态下的人体的基本构造和相应的骨骼肌肉有所理解并能信手画出来。





人体速写对学生提高对人体结构、形态的整体把握，提高对人体的节奏、韵律的感知能力是有帮助的。









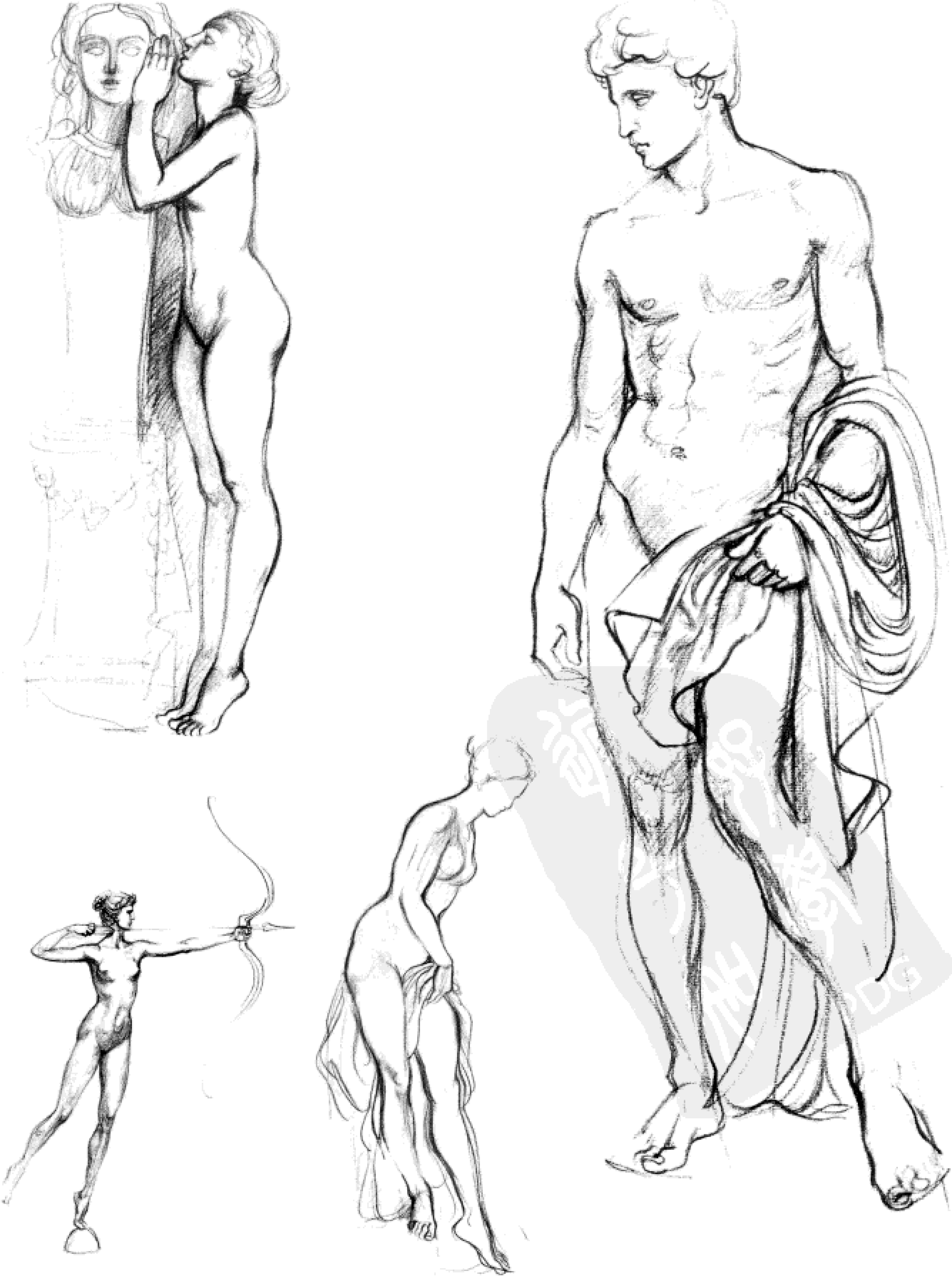












转换与应用

适合于时装画的人体速写一般来说结构要省略些，更多关注大的动态关系。各种行走、站立姿态更多用于时装设计图，其它复杂动态适用于时装插画。





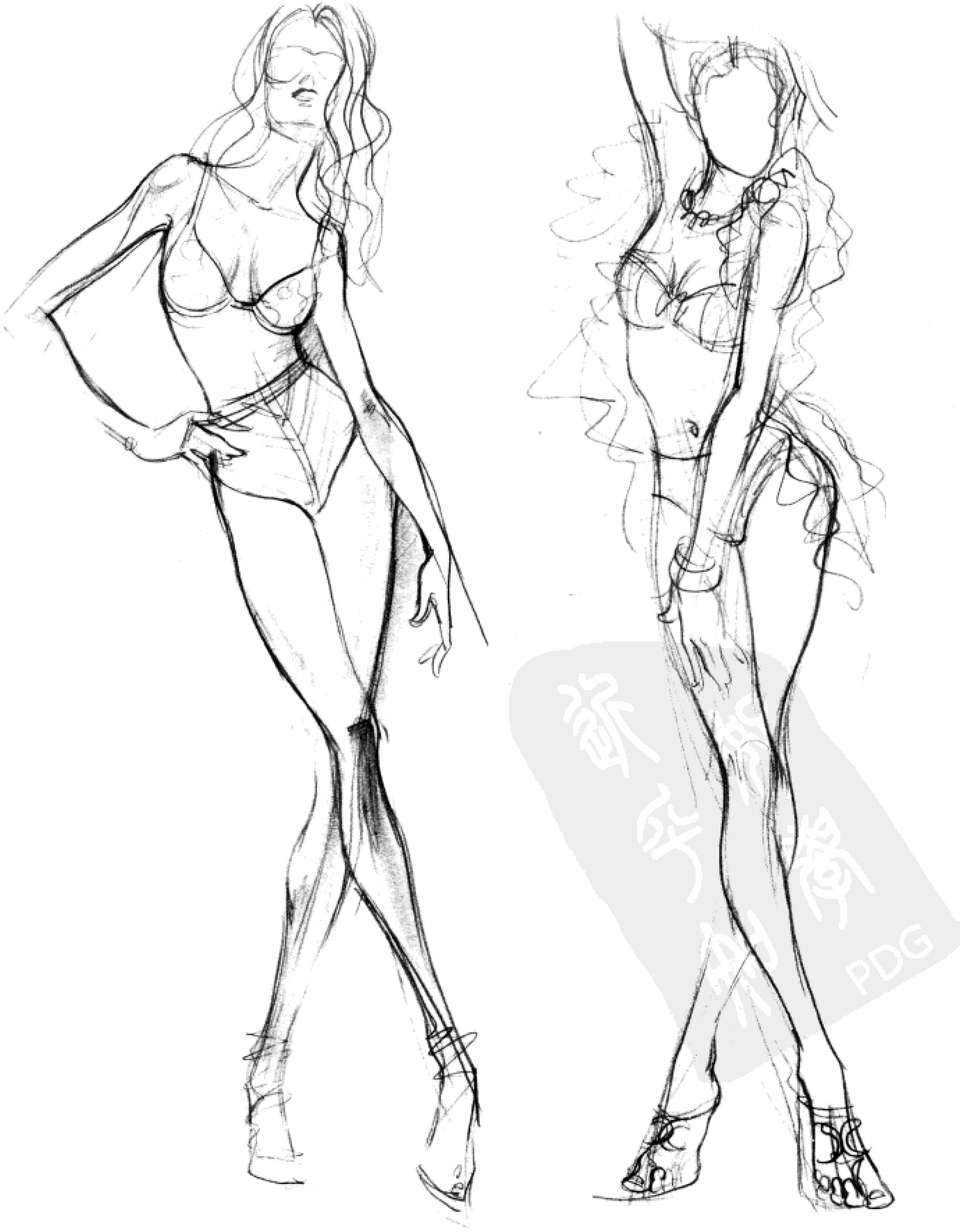
PDG













PDG
















DIM





3. 时装动态速写

时装动态速写依赖于对人体运动规律的了解和速写者对人体动态的视觉形象记忆而实现。

在对人体速写有了一定的掌握后画时装动态速写就方便多了。这时，学生对诸如人体的基本比例、运动规律、解剖构造、人体重心等等都有了一定的认识体会。

根据人物动作有无重复性，时装动态速写可分为规律性动态速写和无规律性动态速写；根据人物动作的幅度，又可分为局部动态速写和全身动态速写。对于规律性动态速写，初学者可根据观察，找到动态重复的规律作为速写的依据。

作为时装动态速写，尤其是模特T台上的典型动态，动态感的表达是十分重要的，速写者可从抓“动态线”入手，舍去许多细节来描绘。最后则是重在对服装整体形态和部分细节的表达！






PDG







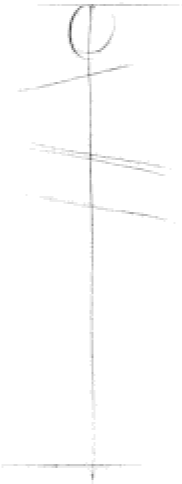




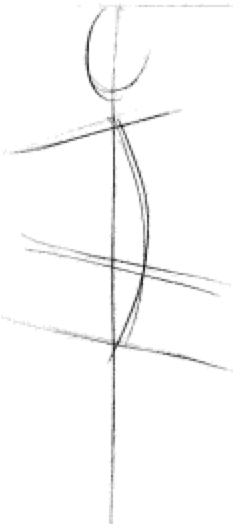
PDG

动态速写步骤1

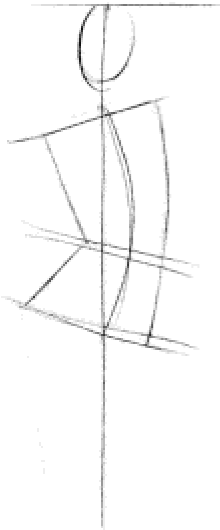
里选用的几个时装速写步骤
偏向慢写，便于学生养成好
速写习惯而不是追求表面线
的潇洒，要更多地注重服装
人体本身的造型、设计细节
。服装结构上也是画完人体
态后再套服装，便于学生理
服装与人体形态的关系。



1.勾重心线确定长短比例，确定肩腰关系。



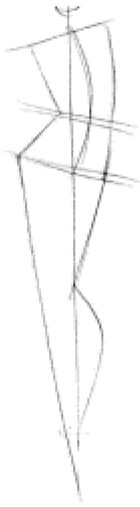
2.确定动态线。



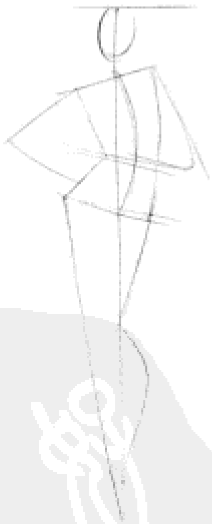
3.根据动态线确定身体宽窄比例。



注意支撑腿一定落在重心线上。



5.确定另一条腿的动态。



6.确定手臂的动态。



注意人体躯干转动的角度。



8.勾公主线、胸围线、腰围线等辅助线。



9.勾画腿的形态细节。



10.快速完成的人体动态。



11.擦淡人体线条勾画衣服轮廓。



12.前门襟对应人体中心线。



13.注意服装结构分割比例与人体形态的关系。



14.刻画手的动态与包的关系。



15.鞋的细节描绘。



16.服装的整体廓形完成。



17.细节的刻画补充。



18.勾领口、袖口、门襟、裙底摆的花边装饰。



9.注意裙子分割装饰与褶裥的对比，画出帽子的
形。



.根据人体的形态和衣服褶皱规律处理明暗。



.注意腿的结构与明暗关系，注意裙底摆的透
与倾斜。

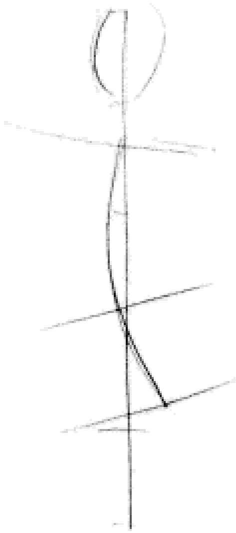


22.刻画完成。

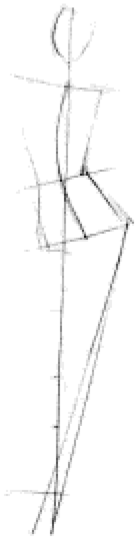
动态速写步骤2



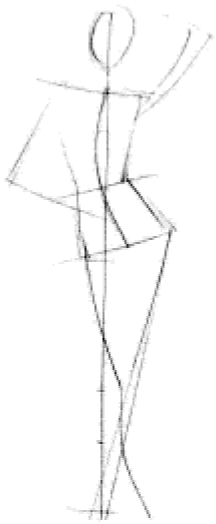
1.勾画人体重心线，确定比例。



2.确定肩、腰、盆骨底线关系及动态线的变化。



3.根据动态线确定身体宽窄，确定支撑腿，支撑脚落在重心线上。



4.确定另一条腿的动态和手臂的动态。



6.勾勒公主线，胸围线等辅助线。



7.勾勒支撑腿的形。



9.调整动态线与人体形态的关系。



10.勾衣身的大形。



11.勾裙子的大形。



2.整体的服装轮廓形态要与人体相协调。



14.勾发型与五官细节，头发要一组一组地画才有条理。



15.礼服上的紧身薄纱衣要贴着人体画。



16.勾画手的形态与手袋的形。



18.裙子大形的勾勒，大的裙形完全掩盖了腿的形态，但是描绘其褶皱要考虑腿的形态。



20.注意衣裙的虚实变化，不能平均对待处理。



21.根据人体的形态，先上明暗调子，便于画好蕾丝花纹后透出人体。



22.大体勾勒上衣花形，注意节奏、虚实。



23.一边深入画花形，一边根据需要加深明暗调子。



25.根据人体的形态、明暗局部加重。



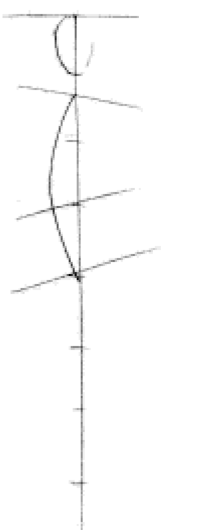
26.强调衣纹的明暗，注意虚实。



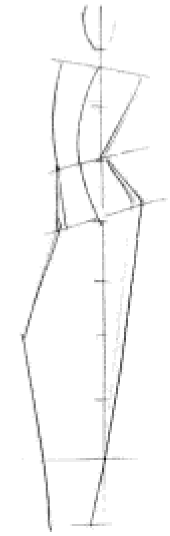
27.裙子的明暗调子不宜太深，显得轻盈些。



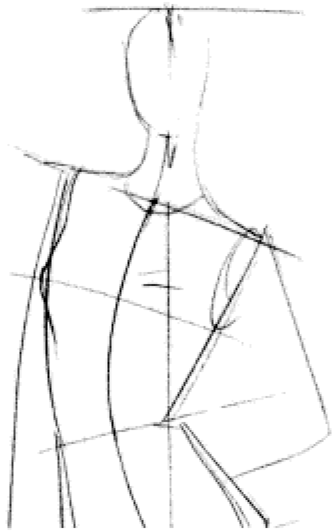
动态速写步骤3



.确定9个头的比例，肩、腰、盆骨底线的关系，确定动态线。



2.根据动态线，确定身体的宽窄与腿的动态。



3.确定躯干外形和身体角度变化。



.勾画公主线、颈围线、袖隆线、胸围线、腰线。



5.注意小臂的透视变化。



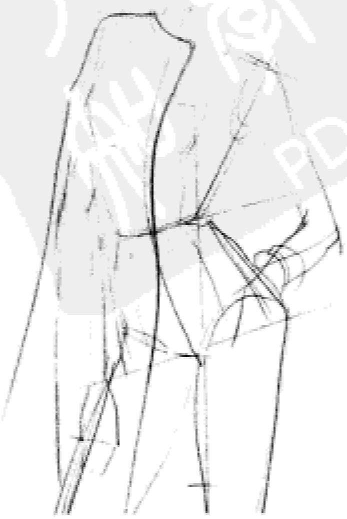
6.画出另一手臂的动态，自然放松的感觉。



7.勾勒支撑腿的形态。



8.勾勒放松腿的形态。



9.擦淡人体形态，勾勒衣服的大轮廓。



11.勾衣服的大轮廓，注意腋下、手肘处的衣纹变化。



12.擦淡人体形态，显出衣服的整体轮廓，注意衬衣袖子形态。



13.画支撑脚和裤腿形态，要注意腿外侧的结构。



15.丰富裤子的褶皱。



16.确定皮包的位置比例。



18.画头发要整体。



19.一组组地画头发，不要一根根地画。



22.从肩头开始画明暗关系。



23.大块面涂抹明暗，根据衣服起伏变化、人体形态来处理明暗。



25.画衬衣图案的大形。



26.略加深披风的调子，衬托衬衣。



27.画裤子和包的明暗调子。





Chapter 7

时装速写欣赏

Careful what you think.





























PDG








PDG





PDG















PDG









PDG









责任编辑：向冰　丛书策划/封面设计：敖露

COMPLETE DRAWING GUIDE







ISBN 978-7-5394-4217-4

湖北美术出版社网站 www.hbapress.com.cn

定价：45.00元